

IVANA CHUBBUCK

The Power Of The Actor

PRESS KIT

IVANA CHUBBUCK

Founder/Director Ivana Chubbuck Studios

She is the creator of the cutting edge and globally adopted CHUBBUCK TECHNIQUE. There are 16 ongoing classes at the Ivana Chubbuck Studio, ranging from introductory to master classes. The Studio maintains a focus on producing and nurturing working actors in a rigorous professional environment. It is her mission to empower students with the tools to become successful and to make dynamic, empowered choices in their work. Some of the actors Ivana has worked with during her 30-plus year career include Academy Award winners and nominees:

CHARLIZE THERON

BRAD PITT

SYLVESTER STALLONE

TERENCE HOWARD

JAMES FRANCO

JAKE GYLLENHAAL

ELISABETH SHUE

CATHERINE KEENER

HALLE BERRY

JON VOIGHT

DJIMON HONSOU

JARED LETO

Ivana Chubbuck was honored by The Russian International Film Festival (she is of Russian decent) with a lifetime achievement award for her contributions to the film industry alongside Leonardo DiCaprio, William Friedkin, and Francis Ford Coppola.

IVANA CHUBBUCK

(continued)

Founder/Director Ivana Chubbuck Studios

Ivana's students are well represented at the Academy Awards, Emmys, Golden Globes, Tonys, and many other international movie, television, and theater awards. Her work with Judith Light on her Broadway shows garnered Ms. Light two consecutive Tony Award wins, the first time in the history of the Tony Awards that has ever happened. She has also worked with:

JIM CARREY	GERARD BUTLER	JESSICA ALBA	EMILY DESCHANEL
CHRIS PINE	KATE WALSH	PINK	DAVID BOREANAZ
MEG RYAN	JUDITH LIGHT	ROB SCHNEIDER	DAMON WAYANS
EVA MENDES	CRAIG ROBINSON	RADHA MITCHELL	ISLA FISHER
KATE BOSWORTH	MARCIA CROSS	JENNIFER MORRISON	ADAM BALDWIN
LIV TYLER	MARY J BLIGE	DOUGRAY SCOTT	REX LEE
SIENNA MILLER	ELIZABETH MITCHELL	MAGGIE GRACE	KATERINA GRAHAM
AMERICA FERRERA	ANNA FRIEL	EMILIA CLARKE	AUBREY PLAZA
TRAVIS FIMMEL	ALI LARTER	FINA TORRES	IAN SOMERHALDER
CARRIE_ANN MOSS	MEAGAN GOOD	MATTHEW PERRY	MALIN AKERMAN
GARRY SHANDLING	BEYONCE KNOWLES	AMY BRENNEMAN	POPPY MONTGOMERY
DAVID AYER	ELIZA DUSHKU	PATRICIAVELASQUES	ERIQ LASALLE
CAMILLA BELLE	COMMON	GAL GADOT	MINKA KELLY
JON STEWART	JENNIFER BEALS	TASHA SMITH	DAVID SPADE

And many others. Ivana works one-on-one with more than 100 of Hollywood's premiere stars, directors, writers and producers

AWARDS/INTERVIEWS

Some of Ivana's students

Halle Berry's Oscar speech, Charlize Theron's In The Actor's Studio conversation, Stallone's NPR interview and Judith Light speech at the Tony's. A few testimonies of Ivana's work with today's stars

[Click pics to view](#)

QUOTES

Talking about her

"Ivana Chubbuck is the premiere acting coach of the twenty-first century. Her astute knowledge of the human condition, coupled with her ability to translate that insight to her students, is remarkable. Ivana's innovative methods of teaching both complements and rival those of the great teachers of the past. Her philosophy transcends what we once knew about the art, and forces actors through their own catharsis to discover authentic ways of bringing the complexity of life to the screen and stage. Under Ivana's tutelage, the course of my career and depth of my work have changed dramatically."

"I finally went to a class in Los Angeles with this wonderful teacher, Ivana Chubbuck. Ivana taught me how to take my emotions and take everything that has happened in my life, and use it to make me an effective actor. The stakes have to be high – so it was really an interesting place for me to stand on my feet and fall on my face many times." - Quote from Charlize Theron on "Inside The Actor's Studio"

"She just began to break me down, and I went, "Wow." Because it's almost as if certain acting habits become calcified and, before you know it, you're like a piano player with one finger. You keep hitting that same note over and over again. She right away got into really subliminal, exploratory personal chambers that I wanted to keep closed. Like my son's death. I said, I really don't want to go there, I really don't want to talk about that. She said, 'Well, that's what needs to come out. You need to express that. This is what this character is dealing with, that kind of loss, that kind of grief'" - Quote from Sylvester Stallone on "NPR"

QUOTES

Talking about her

"I believe Ivana's technique could be boiled down to, 'take the pain in your life and find the most effective way to accomplish a goal with it.' The most interesting aspect of the Chubbuck Technique is that it helps you to understand humanity. What drives someone to do what they do, good or bad. That even someone who seems outwardly evil to the outside world, has a righteous reason to be who they are, and do what they do. It's not painful, actually the process of each movie I've done has been cathartic."

"Ivana has taken my work up to another level. The clarity and depth from which she guides me to creating a character is simple, direct, loving and powerful. She understands human dynamics and has a profound knowledge of psychology, so I am always going deeper and never working on the surface. For me, what is most important in my work, is that I am helping to illuminate the writer's creation and giving the audience a powerful experience of the human condition, helping them to see themselves in whatever character I am portraying and recognizing the humanity in all of us. Ivana's gifts as a teacher help me do this. She has deepened me not just as an artist but also as a person. I treasure her wisdom and her support."

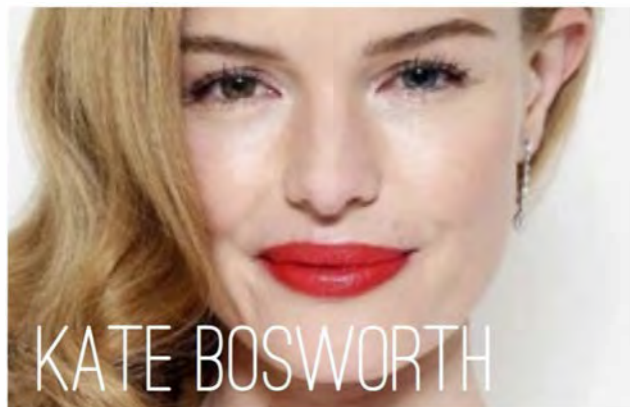
"Ivana has taught me that a character's intentions are best revealed within behavior, that behavior can contain the layers and richness of their pain, desperation, and need. Because, words can lie, behavior tells the truth."

QUOTES

Talking about her

"Ivana enables me to grow as an artist, because I believe that an actor should never stop learning. Ivana Chubbuck's book *The Power Of The Actor: The Chubbuck Technique* is the bible of acting"

"Ivana Chubbuck is a master who empowers through her teachings. The will to win is realized in every moment of each scene, thus creating a multi-dimensional, always interesting character. She not only teaches us how to act fearlessly, but to live fearlessly. Ivana is the only person I can be completely honest with, without the fear of feeling like a complete cunt, and to ultimately use this personal information to truly expose the darkness of any character."

"I owe so much to Ivana Chubbuck for the character work of 'Booth' and for 12 seasons of BONES!"

QUOTES

Talking about her

“The guesswork is gone. Finally, a book ‘The Power of the Actor’ that provides the nuts and bolts to acting, that shows me how to always be present, how to always have something going on behind my eyes and ultimately, that provides a concrete path for me to really discover and live a role.”

“... playing Etta James for a movie called, ‘Cadillac Records’. She was a heroin addict, which I felt would be difficult for me because I’ve never done any kind of drugs. But Ivana has an exercise that she’s developed that makes you feel like you’re actually on heroin. We worked on one of the scenes that Etta has to be very stoned on heroin, and not only did I feel organically high, but it brought up emotions that made sense to someone who needed to take a drug such as this – something to eliminate emotional pain. My emotions were very raw, yet I felt high. It was a unique experience, for sure.”

“There are defining moments in our lives in which shape us; that help plot our course. Reading “The Power of the Actor”, meeting Ivana Chubbuck and working in her class was one of the most profound and life changing for me. Using her technique, she taught me to pull from my life experiences past, present and future, infusing into the work in a most profound yet effective way. This creates depth, coupled with the will to always win thus giving an actor a tried and true “formula” that always works. That in and of itself changed my entire career path and understanding of the actual craft and art of acting. She taught me how to understand humanity as well as to understand, that each and every one of us have a righteous reason for doing every single thing that we do in life whether in be deemed good or evil. I work with her every week searching and digging out of my life, the most connective tissue to infuse into the work that’s always cathartic and fulfilling.”

QUOTES

Talking about her

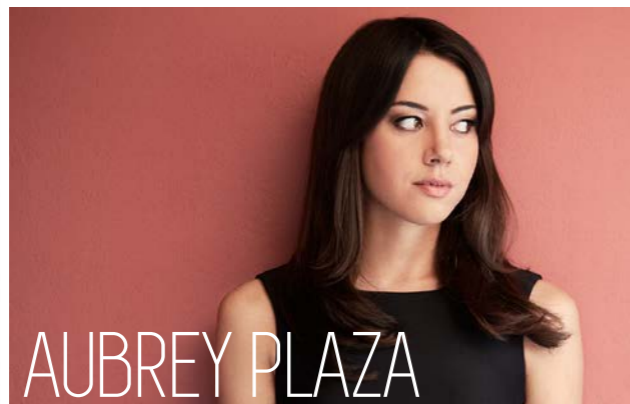

"She is a brilliant, insightful teacher whose work has transformed my understanding of the art of acting."

Director of Training Day (Oscar nomination), Suicide Squad, End of Watch (starring Jake Gyllenhaal), and Fury (Starring Brad Pitt)

"The worst moment a director can experience is when a scene isn't working and the actors and crew are staring at you for answers — and you don't have any. The Chubbuck method has helped me to never be at a loss for words on set. Not just words, but the right words. Ivana has given me a practical set of tools, not only to troubleshoot problematic scenes, but to help my actors prepare for their roles. Directing without a workable method is like going to war without a gun. Thank you Ivana!"

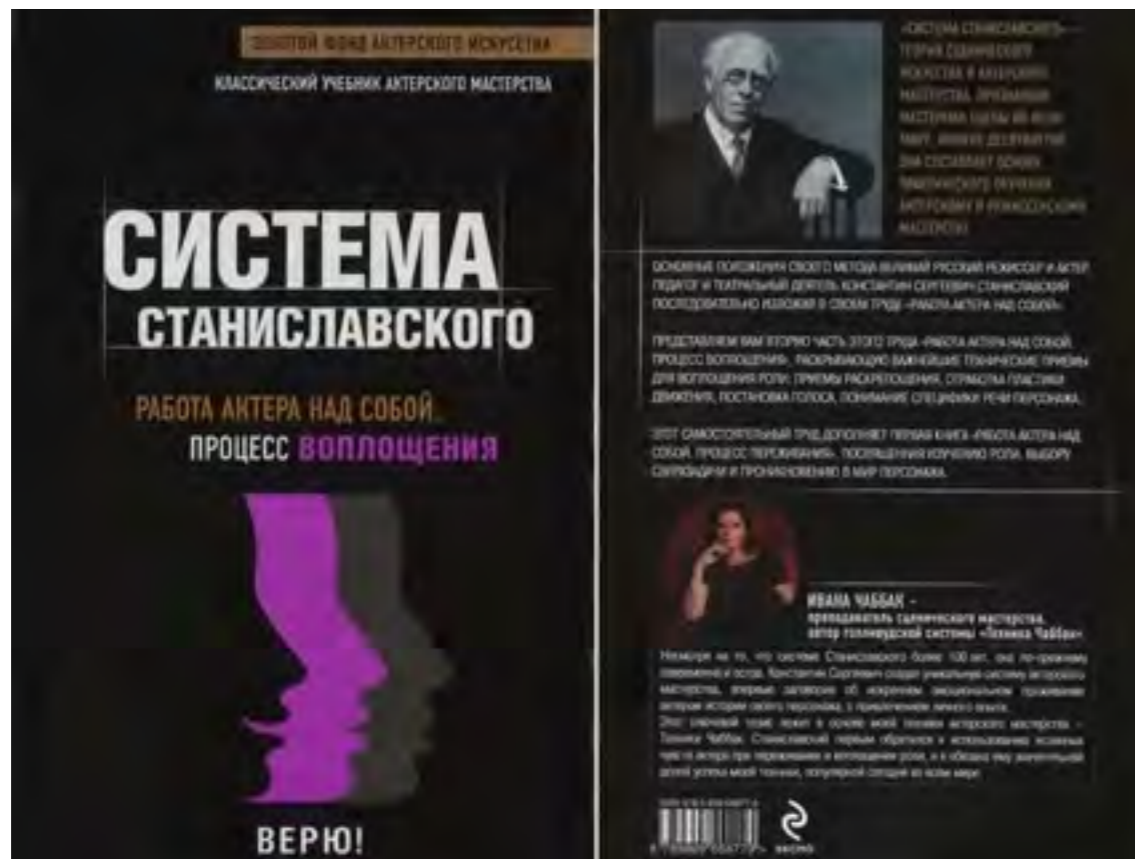

"Judd Apatow introduced me to Ivana seven years ago and I've worked with her on every role since. She always encouraged me to take risks and push boundaries with my work. She has taught me that my fears, insecurities, neurosis and generally all those things that make me one screwed up human being -are actually the elements that make the substance and journey of the characters we create together -unique and special"

THE AMERICAN STANISLAVSKY

The Hollywood Reporter - Russia

The Russian press has given Ivana the moniker of this century's Stanislavsky. A unique honor they have never given to anyone else including Strasberg, Uta Hagen, Stella Adler and other known coaches.

The most prestigious recognition from the Russian entertainment industry. In fact, after 60 years, Stanislavsky's book, "An actor prepares", was republished. There are only two quotes on the back of the book. Stanislavsky's and Ivana's. Even the Russian publishers were passing the baton.

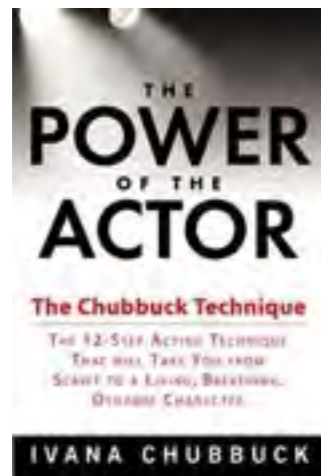
Picture of the front and back of the new publication of Stanislavsky's book

THE POWER OF THE ACTOR

Ivana's bestselling book

In October of 2004 Penguin Books published Ivana's book, *The Power of the Actor*. The book became an instant success, spending weeks on the Los Angeles Times Top Ten Bestsellers List. *The Power of the Actor* has been adopted for use as a textbook in many colleges and universities worldwide, as well as having been translated into a number of languages, including: Russian, Spanish, Hebrew, Romanian, Italian, Danish, Turkish, Japanese, German and soon to be Greek, Hindi, Chinese and Portuguese. [Click on the images below](#) to order your copy of the book. There are more languages being added.

ENGLISH

ISRAELI

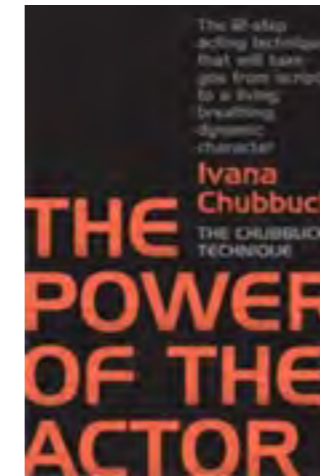
SPANISH

ITALIAN

AUSTRALIAN

ROMANIAN

DANISH

JAPANESE

GERMAN

RUSSIAN

TURKISH

ACCREDITED TEACHERS/SCHOOLS

Ivana Chubbuck in the world

There are Chubbuck Studio accredited teachers and schools worldwide, teaching the Chubbuck Technique, including, Russia, Japan, England, Philippines, South America, Canada, Italy, Sweden, Netherlands, Denmark, Norway, Israel, Romania, Australia, Germany, France and more. Map below shows all of her teachers/schools worldwide.

WORKSHOPS

Teaching globally

Ivana has personally taught at The Juilliard School of Drama in New York, and has held seminars and workshops in Australia, Canada, Denmark, Italy, Israel, Russia, Japan, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, Chile, Romania, Norway, Denmark, Kazakhstan and the Philippines.

AUSTRALIA

MOSCOW

PHILIPPINES

ROME

NORWAY

JAPAN

GERMANY

LONDON

AMSTERDAM

ISRAEL

ROMANIA

DENMARK

IVANA CHUBBUCK

In her own words

She has also appeared on television shows worldwide including, Entertainment Tonight (North America), "Today Show Australia", Israel's Channel 2 News, Denmark's Aloha, Holland's "Jensen!", CBC, NPR, Germany's RTL, "Russia Today", Bottom Line – Philippines, London Real, "Eleni -Greece", Evening with Ivan Urgant – Russia, 24 Horas – Chile, as well as other shows in Italy, Romania, China, and Norway. [Click on images to view.](#)

Russia Today, RUSSIA

London Real, UNITED KINGDOM

Bottomline, PHILIPPINES

Jensen, NETHERLANDS

Aloha, DENMARK

Today Show, AUSTRALIA

Jason Stuart, USA

The Daily Edition, AUSTRALIA

E Entertainment, USA

INTERNATIONAL PRESS

Interviews around the world

Ivana Chubbuck has been featured in numerous articles in national publications such as The New York Times, People, USA Today, Paris Vogue, Portugal N'Style, GQ, Premiere, Italian Vanity Fair, Grazia Magazine, The London Times, The London Guardian, Israel's Yedioth, Australian Herald Sun, Sydney Sunday Telegraph, Russian Hollywood Reporter, European L'Officiel, New York Post, Politiken, Parade, and German's Die Welt, Zeit, as well as in periodicals in Canada, Great Britain, Italy, Germany, Australia, Japan, France, Israel, Denmark, The Netherlands, Mexico, Chile, Turkey, Romania, Japan, Poland, Philippines and Spain.

THE FOLLOWING IS A SELECTION OF INTERNATIONAL ARTICLES, INTERVIEWS AND CONVERSATIONS

France

VOGUE

PARIS

MODE
ET STARS

100%
CINEMA
AVEC
JULIANNE
MOORE

FRENCH VOGUE \$15.95 MAY
FASHION MAGAZINE

Printed in France

Profession : STAR MAKER

C'est l'une des COACHS les plus demandées à Hollywood. Brad Pitt, Charlize Theron, Beyoncé, Halle Berry et Eva Mendes ont fait, ou font, partie de ses ÉLÈVES. A l'occasion de la traduction de son LIVRE, «Le Pouvoir de l'acteur», rencontre avec IVANA CHUBBUCK, celle qui permet de décrocher un RÔLE. Et de remporter un OSCAR. Par PIERRE GROPPPO. Portraits THOMAS DOZOL.

«C'est une femme incroyablement douée et intuitive – je me suis immédiatement sentie proche d'elle», affirme Dita Von Teese, en pleine préparation du rôle principal du *Mata Hari* de Martha Fiennes. «C'est une personne pleine de puissance, qui m'a permis de comprendre ma force en tant que femme et en tant qu'être humain. Elle n'est pas seulement mon coach : elle est mon amie», ajoute Eva Mendes.

Bienvenue à Los Angeles, ses rêves de cinéma, ses actrices, ses producteurs, ses agents... et ses dynasties d'acting coaches, avec leurs chapelles et leurs secrets d'alcôve: Marilyn Monroe (comme Marlon Brando ou Paul Newman) avait suivi les enseignements de Lee Strasberg, Liza Minnelli et Sigmund Weaver ceux d'Uta Hagen. Nicole Kidman ne jurerait que par Susan Barton, avec qui elle a travaillé pendant une décennie. Quant à Brad Pitt, James Franco, Charlize Theron, Kate Winslet ou encore Jake Gyllenhaal, tous sont passés entre les mains d'Ivana Chubbuck, la coach dont la cote ne se dément pas. Pas plus que les ventes de son livre, *Le Pouvoir de l'acteur*, une méthode en douze points qui continue, trois ans après sa sortie, de catacloter parmi les meilleures ventes du secteur. Sans glamour ni bla-bla, qu'il s'agisse de «restituer une peur physiologique» (p. 237), «créer une chimie sexuelle» (p. 227), «ressentir l'état sous héroïne» ou «l'état alcoolique».

«Avec la théorie, on peut pontifier, réfléchir, discuter... J'ai voulu un livre très pratique, très concret : voilà ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire», explique Ivana Chubbuck. Elle a la voix raupe de ceux qui n'ont pas renoncé à la cigarette. Elle a aussi un studio-école sur Melrose Avenue où se pressent, chaque semaine, plusieurs centaines d'élèves. Suffisamment pour qu'elle confie à d'autres les cours collectifs, préférant suivre de près ses étudiants VIP (elle dit parfois «clients») et les assister aux scènes du métier – en faisant avant tout appel à leurs expériences personnelles.

Mais si elle s'inspire de ses prédécesseurs – l'Actors Studio de Lee Strasberg, le «système» Stanislavski – cette petite femme brune tient malgré tout à marquer sa différence. Revenant sur son travail avec Halle Berry (première actrice de couleur à recevoir un Oscar pour son personnage dans *A l'ombre de la haine*), Ivana Chubbuck expliquait au *Hollywood Reporter* : «Nous avons découpé le rôle, seconde après seconde, en utilisant la vie d'Halle, ses besoins au moment présent, ce qui se passe en cet instant [...]. Il s'agit d'utiliser des informations de votre vie présente, alors que la méthode de Stanislavski utilise des informations recréées à partir d'expériences du passé.» Soit. Il s'agit surtout, confie-t-elle, «d'une technique de survie. Mettre ses peines et ses traumatismes au service non pas d'un besoin ou d'une envie, mais d'une nécessité absolue.»

Il faut dire que côté survie, Ivana Chubbuck s'y connaît.

Après une enfance à la Dickens – mère violente, père indifférent, une jeunesse où elle touche «à tout ce qui me tombait sous la main» –, une hépatite la conduit dans un hôpital new-yorkais. Elle décide alors de partir à l'Ouest, où elle se fait piquer ses économies avant de se marier avec un accré à la castagne conjugale. Ivana Chubbuck trouve alors «une voie pour s'en sortir». Ce sera le cinéma. «J'avais toujours voulu être actrice. Mais j'ai vite compris que ce qui me plaisait vraiment, c'est être derrière l'acteur.»

"Je me suis *longtemps* demandé ce qui fait une STAR. C'est *quelqu'un* qui travaille avec ses TRIPES, sa sexualité et son CŒUR. C'est *quelqu'un* qui n'a pas peur et qui ne JUGÉ pas son personnage."

nausée», «visualisez l'endroit de la pupille», «pensez : chaleur, paix, amour, pouvoir», «entrouvrez les paupières» et «laissez-vous aller» – a permis à la chanteuse des Destiny's Child de vivre «une expérience unique. J'ai eu le sentiment de planer littéralement; et les émotions qui remontaient m'ont permis de comprendre le besoin que l'on peut avoir de prendre cette drogue». Mais le boulot («indispensable : il faut bosser, bosser, bosser») ne suffit pas. Pour faire une vedette, Ivana Chubbuck mise beaucoup sur la *sexual accessibility*. «Un instinct très primaire, qui dépasse la géographie, la langue... Il peut s'agir d'une comédienne indienne ou chinoise, d'un acteur du même sexe que vous, qui vous hypnotise et dont vous ne pouvez pas détourner les yeux, sans que cela ne relève que de l'esthétique. C'est la sexual accessibility qui crée les vraies stars.»

Dans ce voyage à la limite de la psychanalyse, Ivana Chubbuck refuse tout parallèle avec les divas et autres gourous de backstage. «Les acteurs me disent souvent plus qu'à leur analyste. Leur psy leur permet de comprendre des choses, mais pas nécessairement d'en faire quelque chose. Mon objectif est d'en faire une matière : celle de leur personnage. Pas seulement de trouver qui ils sont, mais aussi une voie pour l'exprimer.» Impression d'entendre Strasberg? Sans doute. Mais traduit au goût du jour. Parce que «l'art de l'acteur continue de changer. J'ai beau enseigner depuis vingt-sept ans, j'ai l'impression qu'il y a toujours plus à faire, toujours plus à découvrir. Et puis, croyez-moi, c'est vraiment très amusant.»

Elle les reçoit désormais dans la bibliothèque de sa maison californienne – c'est là qu'Halle Berry a préparé son rôle dans *À l'ombre de la lune*. A moins qu'elle ne se rende sur les plateaux à la demande des réalisateurs. Dernièrement, c'est Darnell Martin (*ER, Dr. The L. World...*) qui l'a recrutée pour coacher Beyoncé Knowles, tête d'affiche du film *Cadillac Records*. Elle y interprète Etta James, une chanteuse de blues hémisphérique. La formule «votre cerveau a été remplacé par une barbe à papa», «ressentez la

Ivana Chubbuck : Le Pouvoir de l'acteur, adaptation de Roger Mirmont, Dixit Editions, www.ivanachubbuck.com

DETA VON TEEB, BEYONCÉ KNOWLES, EVA MENDÉS, HALLE BERRY (D'ENCORE CHARLIZE THERON), LA FLEURIE DES COMÉDIENNES (LA COMPTENT À HOLLYWOOD SUIVENT LES ENSEIGNEMENTS D'IVANA CHUBBUCK. PHOTOGRAPHIE, CI-DESSUS, AU GRAMERCY PARK HOTEL DE NEW YORK.

AUSTRALIA

COACH TO THE STARS

Acting coach Ivana Chubbuck is hot property among Hollywood's elite, writes NUI TE KOHA

HOLLYWOOD'S acting coach to the superstars is coming to Melbourne. Ivana Chubbuck—who teaches Brad Pitt, Charlize Theron and Halle Berry—will bring her magic to the 16th Street Acting Studio in South Melbourne in January.

Australia's acting elite, including Emma Stone from movies, television and theatre, are clamouring for a place in Chubbuck's class.

And Chubbuck said she was looking forward to working with actors with an Australian spirit.

In Los Angeles, her Australian clients include Radha Mitchell and Julian McMahon.

"Australians bring, generally, as a people, a sense of humour," Chubbuck said.

"Comedy is important. There is something about the Australian culture that seems to reveal that."

"I remember talking to Mel Gibson for two hours about this. It's a thing that needs to be in all script analysis—sit and comedy."

"Sexuality underlines it because it's a primal instinct that crosses geography, language barriers and socio-economic barriers. And humour also breaks people."

Chubbuck said the only obstacle for Australian actors in Hollywood was an American accent.

"Obviously, there are no Australian roles here, so you need the ability to branch into a strong American accent. But that's the worst of it," she said.

"And Australians are taking work away from Americans."

"I have no problem with it. I say—if you're not bringing good work to your audience and critics, shame on you."

"If Australians are bringing it, they'll get the job."

Chubbuck said hard work was essential for successful actors. She said Pitt and Theron worked tirelessly at their craft.

"Can anybody be an actor? Yes and no," Chubbuck said.

"Most people have an issue with work ethic. It takes so much work, dedication and time. When Brad Pitt was in my

IVANA ON SUPERSTARS

▲ JON VOIGHT

"He told me 'all actors never stop learning'. And he's right. It's an infinite exploration."

▲ JACK NICHOLSON

"His dynamic, his choices. He goes for it. He's a risk taker. He works really hard at breaking down a script."

► BRAD PITT

"He doesn't do 'I'm a good looking dude' kind of thing. What he does is really just the envelope in the choices he makes."

◀ CHARLIZE THERON

"That's how hard a worker she is. She is not afraid to look gross, ugly and explore her darker side."

class, he would spend two or three hours a day rehearsing with his screen partner.

"Then he'd watch and audit all the other classes, even the ones he wasn't in. And he'd do homework when he wasn't working a straight job to get money to support his classes."

"It requires someone who has

them go back to the location," Chubbuck said.

"That's how hard a worker she is. She is not afraid to look gross, ugly and explore her darker side."

But Chubbuck believes good looks are not essential.

"Look at Jack Nicholson, who is still a leading man," she said.

IVANA'S STUDENTS

- Halle Berry, Jake Gyllenhaal, Jon Voight, Brad Pitt, Elizabeth Shue, Ewan McGregor, Charlize Theron, Catherine Keener, Terence Howard, Kate Winslet, Jen Carey, Ryan Reynolds, David Strassman, Jessica Alba, Jenna Miller, America Ferrera, Radha Mitchell, Julian McMahon, Jessica Biel, Matthew Perry, Beyoncé Knowles

that tenacity of spirit, that belief in the work ethic."

"You also need to be a risk taker, someone who is willing to expose their emotional reality and be a fighter."

Chubbuck said Theron would break her skills at any chance.

"If Charlize was on location in LA, instead of having lunch, she would come to class, do an hour,

"He's overweight, he has a big ear just belly... (but) he's dynamic, his choices—he goes for it. He's a risk taker. He works really hard at breaking down a script."

"Looks have nothing to do with that."

Chubbuck said the recent paparazzi of celebrity culture had been steadily increasing.

"I know all these actors before they were stars," she said.

"I see the celebrity news and think, 'That's just Charlize—who are you making such a big deal about her?'"

"She is my god, we work together, she works hard."

Chubbuck's home is a target for paparazzi because she gives private lessons to a superstar clientele.

"It's annoying because these are people who are trying to ply their craft, grow and be great actors," she said.

"Now they have to put their make-up on before they come to my house."

"I've been working with major stars for 10 years. I can't even have lunch with these people any more."

Chubbuck often visits movie set to help actors reach an emotional place for a scene.

"As we walk from trailer to location, we'll be surrounded by paparazzi," she said.

"We're in an emotional place, a place we've worked up to, so we're ready for when the camera is rolling."

"So the constant influx of paparazzi is very invasive, especially to the creative process. You have to shut down and keep moving."

She teaches a 12-step acting

method known worldwide as The Chubbuck Technique.

"My technique is based on behavioural science and psychology—what makes people go after things," she said.

"The main aspect of human nature is the need to survive. That translates into a win-lose thing. I need to win this so I can have food on the table. I need to win you over so I can have sex with you. Basic primal instincts."

"I take the pain that exists in all humans to fuel a journey, help them overcome and, ultimately, win what they want."

For now, there are 230

applications vying for 52 places at Chubbuck's week-long masterclasses in Melbourne.

She hopes to make more visits in the future.

"I don't know if I'm shaking things up. It's really about more information, more ways of doing something. It's an infinite exploration," she said.

"It's adding to what the Australian community of actors, writers, directors already have a good foundation of. But it has helped a lot of people get Oscars, Emmys and BAFTAs."

www.16thstreet.com.au

www.ivanachubbuck.com

SUPERSTARS ON IVANA

HALLE BERRY

"Ivana's technique, the course of my career and depth of my work have changed dramatically."

CHARLIZE THERON

"Ivana taught me how to take my emotions and take everything that has happened in my life and use it to make me an effective actor."

EVA MENDES

"Ivana's technique could be boiled down to take the pain in your life and find the most effective way to accomplish a goal with it."

RADHA MITCHELL

"Ivana Chubbuck has been a great inspiration."

KATE BOSWORTH

"Ivana Chubbuck is a master who empowers. She not only teaches us how to act fearlessly, but to live fearlessly."

JESSICA BIEL

"The guesswork is gone. (Chubbuck) ultimately provides a concrete path for me to really discover and live a role."

BY BRITTANY STACK

ELECTRONIC tickets and automatic baggage check-ins could be banned and non-passengers barred from entering terminals under an airport security crackdown.

A raft of strict new security measures are being thrashed out by federal authorities worried about the ease at which criminal gangs and drug smugglers move through airports undetected.

Among the highly contentious changes being considered for domestic airports include compulsory passenger identity checks, and even a national ID card.

Police told a federal parliamentary committee that drug-

runners are exploiting lax airport security, using fake IDs to buy air tickets and smuggle drugs from Perth to Sydney and Sydney to Melbourne.

Authorities believe criminals are slipping below the radar because airlines do not conduct compulsory ID checks.

Committee chairman Senator Steve Hutchins told *The Sunday Telegraph* there was concern over the growth of e-ticketing and the lack of scrutiny once tickets are issued. "We were surprised at the rapid development of this innovation in air travel and the misuse of it by organised crime figures," he said.

On the issue of introducing a national ID card, Senator

ONLINE IS IT TOO LATE TO TURN BACK THE CLOCK ON E-TICKETS?

sundaytelegraph.com.au

Hutchins said it was important to know the identity of each passenger — which currently is not happening.

"We are talking about identification of the passenger who purchased the ticket being the bum on the seat and that is what the police force, law enforcement agencies and other bodies have highlighted as a gap in our domestic airport security.

"Any opportunity that may close that loophole must be investigated by any federal

agency that has the power to do so," Senator Hutchins said.

He said nightclubs had tighter security than our domestic airports.

Electronic check-in machines allow passengers to bypass scrutiny as it is possible to check in from a computer or smart phone, print your own boarding pass, and check-in your baggage without being asked for official identification.

The Australian Federal Police Association is critical of electronic check-in and rec-

ommends the Federal Government close this security loophole immediately.

"When one considers national security, aviation security and organised crime it seems conflicting that passport identity is checked against the ticket holder for international flights for border control, but the Commonwealth is not interested in confirming the identity of persons crossing state borders," the association's submission states.

"Electronic check-in machines now allow passengers to simply enter a reservation or frequent flyer number and receive their boarding pass.

"There is no requirement to show identification to a customer service agent."

Qantas launched Next Generation Check-in, a self-service baggage check-in facility, at Sydney Airport in November, and it is also operating in Perth. Designed to reduce check-in times, the system allows passengers to print their own barcode tags at check-in booths before dropping off their bags at luggage carousels.

A Qantas spokeswoman said passengers would not be impressed with long queues if the committee ruled electronic check-in should stop.

The Parliamentary Joint Committee on Law Enforcement heard that in 2010, nine offenders used more than 150 false IDs, documents and credit cards to smuggle commercial quantities of drugs.

The stars climbing a ladder to Hollywood

THESE are some of Australia's busiest and most recognisable stars of the stage and screen, yet going back to school isn't beyond them.

They have spent the past week honing their skills with top Hollywood coach Ivana Chubbuck, whose clients include the likes of Halle Berry, Brad Pitt and Charlize Theron.

"I just want to be a better actor," Packed To The Rafters star Jessica Marais told *The Sunday Telegraph*.

"I have a long way to go in terms of learning and performing."

Her class of 34 also includes James Stewart, Michala Banas, Aly Fowler, Tom Long, Rebecca Breeds, Nadia Townsend, Tottie Goldsmith, and Luke Mitchell.

Ms Chubbuck was utterly honest on how many had a chance of making it in Hollywood.

"At least eight people have a true shot of really becoming a star," she said.

"Honestly, that is saying a lot because it is really tough in the States. It is a big pond; a lot of talent and people from all over the world come to get jobs there. The star quotient is a very rare factor so this has been a glorious few days — I have been so inspired by the talent."

She was flown to Australia by Melbourne's 16th Street Acting Studio, which provides training and professional development for working and established actors.

"There are jokes within the American acting community that they've got to stop the Aussies from taking over," she said.

- JONATHON MORAN

Class act: Ivana Chubbuck (in red) with (clockwise) James Stewart, Nadia Townsend, Tottie Goldsmith, Tom Long, Luke Mitchell, Rebecca Breeds, James Stewart, Michala Banas and Jessica Marais
Picture: Chris Scott

Shot teen in fight for life

A TEENAGER is fighting for his life after being shot in the chest at a house in Bathurst early yesterday.

Paramedics were called to the house in George St at 3am and found the 18-year-old man with a gunshot wound to the right of his chest.

He was taken to Bathurst Hospital before being flown to Sydney's Westmead Hospital. His condition was serious.

Bathurst police are investigating the incident and questioned a number of witnesses, including a 20-year-old man.

Another boat intercepted

ANOTHER asylum seeker boat has been intercepted trying to reach Australian shores.

Home Affairs Minister Brendan O'Connor said the navy patrol boat HMAS Larrakia boarded the vessel east of the Ashmore Islands on Friday night.

"Initial indications suggest there are 77 passengers and four crew on board," Mr O'Connor said in a statement.

They would be taken to Christmas Island for security, identity and health checks, he said.

A gruesome killing in NT

A MOTHER of two was socialising at a nightclub before she was found dead early the next day on a secluded dirt track in Arnhem Land with her throat slashed, police have said.

A security guard found the Aboriginal woman's body on a track in Nhulunbuy, about 800km east of Darwin, about 3am on Thursday, police revealed. The 38-year-old woman was last seen drinking at a local club about 11pm on Wednesday, before she apparently left alone.

SUMMER ARTS

WHAT'S ON TODAY'S HIGHLIGHTS

So you want to win an Oscar?

Next week, wannabe stars can discover all about acting for the screen from Hollywood's favourite coach or an *Underbelly* star. Philippa Hawker reports.

IVANA Chubbuck is an acting teacher with high-profile success stories. Halle Berry thanked her during an emotional 2002 Oscar acceptance speech. But recently, says Chubbuck, speaking on the phone from Los Angeles, Salman Rushdie attended her classes, and told her he had learnt a lot from observing them. "And", she adds, "I learnt a lot from him, too."

Her method, Chubbuck says, comes from "the school of hard knocks". After a difficult childhood, she evolved "a kind of survival technique, taking emotional and physical pain and turning it into something you prosper with rather than something you self-destruct with".

Chubbuck is in Melbourne next week to teach a week-long master class at the new 16th Street Acting Studio in South Melbourne. Applications for the 32 places have already closed, but it is still possible to watch the classes — for \$95 a day. (Bookings close tomorrow.)

She laughs about her beginnings as a performer — "I was in

a band in college. Who wasn't?" — before she went to Los Angeles in search of an acting career. "But fairly soon in the game I found that I was giving notes to other people when I was on set. I discovered I enjoyed teaching and nurturing, being the person behind people, rather than being in front of the camera myself."

She explains her 12-step approach in a book called *The Power of the Actor*, published in 2004. But her methods, she says, are evolving. "If you came to my classes five years ago, and you came today you'd say, 'Boy, it's changed quite a bit'." She takes master classes in Los Angeles, while five other teachers at her school take the beginners, intermediate and advanced students.

In conversation, Chubbuck is energetic and engaged, full of stories and apparent digressions that always come back to the point. "Do you have children?" she asks me — adding that she

work she did with Berry on a key scene in *Monster's Ball*, the way Charlize Theron "worked her ass off" in Chubbuck's classes; the advice she gave Jim Carrey about his insecurities as a performer. "I work with a lot of stars," she says, "although most of them weren't stars when we started working together."

She works with writers and directors as well as actors, and is frequently approached to be a script doctor. She is consulted often, she adds, about actors' choices. After Brad Pitt made *A River Runs Through It*, she says, "we had a lot of conversations, because he wanted to have a real career". Another student, actress Kate Bosworth, "picks and chooses, partly with my help, things that will help her have longevity as an actor".

Chubbuck was recently asked to work with Paris Hilton. She refused several times, she says, but "after I met her, I thought, 'This is a person who is

quite misunderstood by the public. She's not stupid. She has not had — without revealing her secrets — an easy life.' " It wasn't Hilton's acting that Chubbuck worked on, she adds, but her view of herself. "She is much less in the media at the moment, and that has a lot to

do with me saying to her, 'Respect yourself'."

Next week, the National Institute of Dramatic Art is also running Melbourne classes. Actor Damian Walshe-Howling (most recently seen as Andrew "Benji" Veniamin in *Underbelly*) is giving lessons on screen act-

ing. After more than 20 years as a performer, he has begun teaching in the past year.

His workshops, he says, "are more sharing than anything else. Quite often it's a matter of letting go of concepts and ideas that you think are getting you there, but are often in the way."

Some things, he says, are fundamental. "Every actor will say this, and Karl Malden said it really well: 'Step up to the other fellow, look him in the eye and tell him the truth'."

It's listening. But this can

mean a lot of different things. It's about being open to your imagination, to the environment and what's happening around you, and to the other person."

He finds the classes exhilarating, he says, because they're not a finished product. The course is intended to be practical, and he works with scripts and scenes from American, English and Australian TV and film, but it is a matter of "getting experience, having a go, pushing things — even seeing what happens when you do nothing in a scene. There's never a failure, in that sense, because what it's about is facilitating experimentation."

"And the best teachers that I have had are the ones that have allowed me to make my own mistakes."

16thstreet.com.au/
www.nida.edu.au

Acting teachers Damian Walshe-Howling and Ivana Chubbuck.

thinks having children often makes actors better performers — and begins a discussion about the darkness at the heart of comedy by saying "I don't know if you've ever done that stalking thing..."

Many of her stories involve household names: the extensive

Star student Halle Berry thanks her mentor, Ivana Chubbuck, as she accepts the Oscar for Best Actress for *Monster's Ball*.

Where's your motivation?

She has trained Halle Berry and Brad Pitt. Now Ivana Chubbuck is helping Australian actors become the next thesp thing, writes **Sophie Tedmanson**

ON a stifling hot weekday, dozens of people are sitting in a small theatre in a converted heritage-listed church, writing the same sentences over and over on pieces of paper: "I need you to love me [blank], I need you to protect me [blank]." The blanks are to be filled in with whoever pops into mind: lovers, family members, friends, enemies. There is silence but for the scratching of pens and pencils on paper, and the concentration is as thick as the heat in the air.

The exercise, writing an "emotional diary", is part of the Chubbuck Technique, created by Hollywood acting coach Ivana Chubbuck.

Chubbuck, who cites Halle Berry, Charlize Theron, Jim Carrey, Brad Pitt, Radha Mitchell and Kate Winslet among her present and former students, is in Australia to conduct a week-long masterclass for 12 actors and many more observers at the Sydney Actors Centre.

No Shakespeare or Arthur Miller works are recited. Instead, scenes from well-known movies — including *Gladiator*, *Moulin Rouge*, *American Beauty* and *Pulp Fiction* — are read by pairs of students and analysed by Chubbuck, who deconstructs the emotional make-up of the students in startling ways.

These acting classes defy the clichés they are not about learning lines and saying them loudly enough for people in the back row, or acting like a tree to conjure up a character.

At one point, Chubbuck makes the room hush in silence when she asks one student to imagine her scene partner — whom she has not met — as an actor before — in her ancient fantasy. Other times she urges the actors to reveal their innermost fears and emotions in order to pour their feelings into the character, as was their own pain "to win their character's goal".

It feels more like eavesdropping on a therapy session than watching a class in progress. One actor cries while talking about her bad relationship with her mother; another discusses his relationship with his abusive father; a third relates a frightening sexual encounter with some man in Japan. It's an uncomfortable yet fascinating experience. They must feel exposed.

"No, it's not confronting for me," says Jessica Wilks, a 20-something yoga and qi gong instructor who has sung in musicals and played a martial arts-trained assistant in the 2001 Nick Carraway comedy, *The Waterboys*. With her scene partner, Felicity Jerd, Wilks was the first to read in front of Chubbuck on the first day of the course and was reduced to tears after five minutes of questions about her family relationships.

"It's OK, because that's who I am. I'm an actor, and I'm not afraid to actually talk about myself," she says. "It was probably cathartic."

Chubbuck's technique is detailed in her new book, *The Power of the Actor*, which has just been released in Australia. Subtitled "The 12-step acting technique that will take you from script to a living, breathing dynamic character", the book is full of easily assimilable dot-pointed guidelines.

In the book, Chubbuck describes her method as helping actors to "find a way to psychologically penetrate and feel their

Most acting techniques are derived from the method created by Russian acting master Constantin Stanislavski. He created the rigorous approach known as "the Method" at the turn of the 20th century, challenging traditional stage techniques and encouraging actors to take their own personality and experiences on to the stage during a internal process of character development.

The Stanislavski method inspired the methods of many other famous acting teachers, including Lee Strasberg, Stella Adler, Sanford Meisner, Uta Hagen and Michael Chekhov. In

'You have to go to the source of what makes a person behave'

the 1950s, film actors such as Marlon Brando, James Dean and Paul Newman — who had all studied at Strasberg's Actors Studio — brought the approach to the moody Hollywood new wave. The lineage can be traced to many acting schools — including Australia's National Institute of Dramatic Art — that now teach a mixture of these and other European approaches, encouraging students to try different techniques and settle on one, or a mixture, that suits them.

"We always take from the best of them and we go from there," she says. "It's like Long was a student of Freud's, and he started off with a base of Freud and then created his own thing. There's always going to be a base of a previous master or masters that you use, and I think there's good stuff that comes from them, including Chekhov, Meisner and Uta Hagen. When I first came to LA, I was an actor so I was trying different classes and I was learning all sorts of different things."

Her students — including Australia's Anthony Wong, who was in *The Matrix Revolutions* among other films and attended Chubbuck's workshops in LA and Sydney — say they prefer the Chubbuck technique because it's a much more rounded approach.

"What I like about Ivana's approach is it brings all the other techniques together in the one place," Wong says. "Some of the others are really strong about how to elicit emotions, or how to analyse script, but that works because it's drawing on our own life experience and your own emotions, and it's readily available."

Chubbuck says her background in psychology and behavioural science, which she studied at university, helps bring a more

"In order to recreate human behaviour, you have to go to the source of what makes a person behave," she says. "I use that as my background, to look at the psyche of the character and figure out how that person, and the script, negotiates life."

"It's a pragmatic approach, it's an absolute way of getting to the place that you want to get to — instead of a cosmic approach, which I find doesn't work."

Chubbuck, who began teaching 25 years ago, lives in Los Angeles with her film director husband, Lyndon Chubbuck, and teenage daughter Claire. She won't reveal her age, but, according to an old report, she could be in her early 50s.

Her hair is neatly coiffed and she is usually immaculately dressed in typical actor's style — dark jeans, dark top, and a sweater tied loosely around her slim waist. She talks loudly and has a crude sense of humour: she was the singer and tambourine girl in a political rock band, White Trash, in Detroit in the 1970s.

Now she is motherly, nurturing her students, yet she doesn't hold back when, for example, she says someone is acting woodenly. She brings her own experience of life into her lessons, referring to her dysfunctional father and her physically and emotionally abusive mother, which immediately turns the students' mood. They, in turn, can reveal their own demons.

On stage and off, her conversation is littered with references to her famous students. There's the story about how she helped Elizabeth Shue find her connection with Val Kilmer in *The Saint*: "A terrible film but they had great chemistry." Or how her 20-hour intensive workshop with Halle Berry, in preparation for the 2001 drama *Moonstruck*, helped her win an Oscar for her performance; the actor thanked Chubbuck in her acceptance speech after winning the best actress award for the role.

There are records-long waiting lists for Chubbuck's classes, which are attended by up to 400 students a week. In between classes she gives guest lectures, studies this month, she spoke at the famous Juilliard School in New York. She is also producing her husband's next film, *October Squall*, which is to star Berry.

Chubbuck gives private lessons to her better-known students, often on set, which takes her all over the world, including Australia. Earlier this year she coached Eva Mendes on the Melbourne set of *Ghost Rider*, then flew to Sydney to help Kate Winslet become Lou Luno in *Supernatural Returns*. And while conducting her Sydney masterclasses earlier this month, she was also helping Australian Cabin Klein-model-turned-actor Travis Fimmel and his co-star, Stephen Moyer, on the set of *Garth*.

Now she is back in LA and has taken former Destiny's Child singer Beyoncé Knowles under her wing, helping her prepare for her role as a Supremacy-style singer in the upcoming musical feature *Dreamgirls*.

Asked if she finds it surprising that Oscar-winning actors such as Berry still call on her for help, Chubbuck shakes her head. "It was Jim Wright who told me, 'An actor never stops studying,'" she says. "Pavlov, De Niro... all these people are constantly doing it. You never stop learning."

UNITED KINGDOM

She's the go-to guru for Hollywood stars, but how DOES she do it?

Secrets of the Celebrity Whisperer

from Caroline Graham
IN LOS ANGELES

SHE is known as the 'celebrity whisperer', a woman whose astonishing skill in homing Hollywood talent made an icon out of a man who used to stand on street corners dressed as a chicken. Today, Brad Pitt is known the world over. Ivana Chubbuck's client list includes Eva Mendes, Charlize Theron, Gerard Butler, Halle Berry, Sharon Stone and many others. So powerful are her methods, she reduced Beyoncé Knowles to tears within five minutes. And within months, the singer was topping the charts with *Single Ladies*.

'SECRET STUFF': Ivana Chubbuck

Part therapist, part acting coach, and very Hollywood, Chubbuck, 62, runs a hugely successful drama school in Los Angeles. She hosts workshops around the globe, as well as in the wood-paneled library of her £3million home. Beyoncé went to Chubbuck when she was about to play legendary soul singer Etta James in the movie *Cadillac Records* and was looking to be taken seriously as an artist. Despite her professional success, Beyoncé was also at what she termed 'a pivotal point' in her life. 'I'm about empowering people,' Chubbuck told *The Mail on Sunday* in a rare interview - one which goes much further into her methods, and her clients' responses, than she usually allows. 'Beyoncé is a black girl from the South, that is her world. Like everyone else on the planet, she has issues. But once she faced those issues and realised she could use them in a positive way in her art, she flourished.' Apparently it's all about the 'secret stuff' that Chubbuck's clients tell her. Certainly it is well known that Beyoncé's relationship with her

domineering father has been fractured for years. 'I told her to open up, to really get in touch with her feelings and what was going on inside her,' Chubbuck said. 'She started to feel her secret stuff and we start having a dialogue about it and she became emotional. We were crying together. She tapped into that well of pain inside her.' 'She rang me up after we'd worked together on the movie and said, "Listen to my new record - it's all the stuff you taught me." And that's when she came out with *Single Ladies* and all the great female empowerment songs. The little pop star turned into a global icon.' When we meet at Chubbuck's home, model and actress Eva Mendes is just leaving after a three-hour 'intensive session' for her new movie with Ricky Gervais called *Special Correspondents*. So what did that amount to? Mendes said: 'Ivana's technique could be boiled down to: take the pain in your life and find the most effective way to accomplish a goal

with it.' In other words, your guess is as good as mine. Mendes continues: 'It helps you understand humanity - what drives someone to do what they do, good or bad. It's not painful... it's cathartic.' Chubbuck first met Brad Pitt when he was working as a promoter for a fast food restaurant dressed in a chicken suit, and tells a story of a young man so driven by a desire to succeed that he had no life aside from acting. Today, he is still a client and Chubbuck worked on his most recent movie, *Fury*. 'Brad always had a work ethic that put others to shame,' Chubbuck said. 'He studied and worked. I would pair him up with a partner and many of those partners would ask to be changed because Brad wanted to rehearse a scene three, four, five hours a day.

HE WAS dedicated to his craft. He had no social life. He had his stupid job and the rest of the time he was studying with me. 'For the major talents, fame is never the driving force. Brad worked his butt off, he's taken risks over the years and when he fails he gets back up and works harder. He makes bold choices and isn't afraid to fail.' So what is the secret? Chubbuck says her technique is based on delving into your 'deepest, darkest past' and then using those negative feelings to positively portray a character on screen. Some of this is outlined in a best-selling book *The Power Of The Actor* (Gotham Books) which has

EVA MENDES
I FOUND HER PAIN!

BRAD PITT
I SAVED HIM FROM THE...

BEYONCÉ
I MADE HER CRY!

CLIENTS:
Chubbuck works with some of the biggest names in show business

dominating Hollywood (Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch, Daniel Craig) is 'because Brits have a great work ethic and are not afraid to take risks or to have fun of themselves'. Do her celebrity friends such as Matthew Perry, James Franco and Jake Gyllenhaal ever expect star treatment? 'Bottom line is they are with you to work,' Chubbuck says. 'Celebs go out the window. I'm all about stripping them bare. The ones that have learned over the years is that all of us have the same needs: we want to be human beings. 'It doesn't matter if you are in London or the Philippines. They shared human story - we all love, we all have issues with spouses or partners, with our parents. The key thing is taking the bad stuff and not being a victim. 'You have to use that stuff to empower yourself.'

Cover story

And the award doesn't go to...

Behind every Oscar winner stands someone – unnamed, unthanked – who taught them everything they know. Leo Benedictus talks to four of Hollywood's key backroom players

Robert McKee Screenplay guru

Robert McKee, it is probably fair to say, is the most influential storytelling theorist since Aristotle. Graduates of his seminar have gathered at least 26 Academy awards and 94 nominations. So many people have taken his course (and so many more have read his book, which is one of the top 1% all-time bestsellers on Amazon.com) that it is not easy to be accurate about the numbers. "Often I don't know who's in the class," McKee says.

Those he does know about include Akiva Goldsman, winner of the best adapted Oscar for *A Beautiful Mind* in 2002, and Peter Jackson, winner of just about every Oscar available in 2004. "There is a pleasure, bordering on pride," McKee says, of watching his charges take their statuettes, "but I know perfectly well that these are extremely talented people. With or without me, I think they would have achieved what they achieved."

After an extensive career in theatre, he moved into film and TV in the late 1970s, writing for *Quincy*, *Columbo* and *Kojak*. Within a few years, however, he came to a crossroads. "I saw enough of my work on screen to see that I was a good writer, but I was no Ingmar Bergman, and I never would be. I just didn't have that genius." And so, in 1984, he began offering his theories to the world in his now legendary Story Seminar.

McKee's influence is now so pervasive, and his talk of "acts", "character arcs" and "inciting incidents" so widespread, that he is frequently accused of stifling screenwriters' creativity and replacing it with a

formula. It is an accusation he resents. "I teach what used to be common knowledge," he argues. "I teach the underlying principles of story that 90% of all writers don't know, because they're out there winging it. It is not in any sense a formula. It is a form that is endlessly variable."

McKee's fame, and his infamy, reached new levels when he was irascibly played by Brian Cox in Spike Jonze's film about screenwriting, *Adaptation*, which won its own Oscar nomination in 2002. "Since *Adaptation*, people who are angry at Hollywood take my name in vain," he says. "It's annoying." McKee cooperated with Kaufman on the movie but he is still not convinced by the end product. "The third-act problems were never 100% solved," he explains. "If the audience got the joke it works, if they didn't get the joke it doesn't work. And I'd say about half got the joke. *Eternal Sunshine*, on the other hand, I would highly recommend."

For all McKee's influence, however, over thousands of writers, has he ever been thanked in an Oscar speech? "They say, 'When I win the Oscar I'm going to get up and thank you'." He sighs. "And then they win the Oscar and they get up and thank their mother."

Ivana Chubbuck Acting coach

This year, Ivana Chubbuck will be setting what is surely a new record for acting coaches: Charlize Theron (*right*, best actress, *North Country*), Terrence Howard (best actor, *Hustle & Flow*), Catherine Keener (best supporting actress, *Capote*)

and Jake Gyllenhaal (best supporting actor, *Brokeback Mountain*) – will make it a clean sweep of nominations in all four acting categories.

"It's like parental pride," says Chubbuck of seeing her charges being recognised. "In my 25 years of doing this I've had so many people get those kinds of accolades that I'm in a constant state of pride." But, as a former actor, does she ever wish it were her up there? "No, I just love being the force behind the camera," she says. "This way I don't have to worry about weight, or what my hair looks like."

Chubbuck did have one very public moment of recognition in 2001, however. In her emotional acceptance of the best actress Oscar for *Monster's Ball*, Halle Berry thanked Chubbuck for her help: "I could have never figured out who the heck this lady was without you."

The Chubbuck technique is a uniquely scientific approach to acting, which she developed after taking behavioural science classes at college and learning how to break people's actions down into equations. Her pupils learn formulas for how to generate extreme feelings such as drunkenness, heroin intoxication, extreme guilt and even pregnancy. To this, the actor adds analogies between their character's situation and their own

personal life. Thus, she says, Howard's performance as a pimp in *Hustle & Flow* was created by borrowing his feelings of love for his family and transferring them on to his character's relationship with his girls. So effective is Chubbuck's approach at infusing a performance with authenticity that one female actor whom she

advised on playing a crack whore in the mini-series *The Corner* enjoyed the dubious pleasure of reading reviews that praised the director's bravery in casting a real crack whore for her part. She went on to win an Emmy for the performance, which was probably some comfort.

At the moment, Chubbuck is excited about her work with Beyoncé Knowles for her part in *Dreamgirls*. "When I was shooting *Monster's Ball* with Halle Berry, I was telling people, 'Mark my words she's going to be up for an Academy award for this,'" she says. "And I'm saying this about Beyoncé right now.

I would be surprised if she's not going to be heralded and given accolades for her performance; she's really just profound in this."

Finding the actor's inner anger

By David Willis

Los Angeles

Journalist David Willis is taking six months off from the BBC to try to make it as an actor in Hollywood. In his latest diary entry, he consults the acting teacher to the stars.

Ivana Chubbuck probably knows more about Hollywood heartthrob Brad Pitt than Angelina Jolie will ever know.

Ivana Chubbuck is one of Hollywood's hottest acting coaches.

As his former acting coach, she saw a side of the Oceans Eleven star that millions of young women might not recognize. Chubbuck is the acting coach Halle Berry paid tearful tribute to in her Oscar acceptance speech broadcast live around the world.

Her roster of clients reads like a Who's Who of Hollywood stars - Charlize Theron, Jim Carrey, Jon Voigt, Matthew Perry, Jake Gyllenhaal and Beyonce to name but a few.

Her book *The Power of the Actor* is required reading for almost 500 pupils who attend the array of classes she runs each week.

Two weeks ago, a less pampered posterior took its place on that chair. The backside was my own. Ivana was perched opposite me on a chaise longue, her legs tucked neatly beneath her. "I can tell you have issues," she says in the unwavering tone of one who knows these things. "We need to get in touch with them." I had come to her because several months into my new career, I was still more of a ham than Miss Piggy.

When I first started acting classes, I had joked that the last time I had an emotion was in 1967. While keeping one's emotions in check might be seen as a bonus in other professions, as time went on it became increasingly obvious that for those paid to express them, it was little short of a disaster. In the best Freudian tradition, we started thrashing around in my childhood searching for a source of anger or angst. We covered my life as an only child, the death of my parents and the fact that I have yet to marry.

I emerged into the midday sunshine with her parting words ringing in my ears.

ITALY

GRAZIA

€1,50
A MONDADORI
settimanale n. 21
27/5/2008

**STRATEGIE
SLIM**

**Più magre
e più toniche
in 20 mosse**

SPECIALE GIOIELLI

*Il lato
prezioso
dell'estate*

**LE INTERVISTE
DELLA SETTIMANA**

• LUCA ZINGARETTI E
MONICA BELLUCCI

VITTORIO SGARBI • ENRICO RUGGERI

• KIM CATTRALL

• FERNANDO ALONSO

Nella sua “classe” ci sono Halle Berry, Charlize Theron, James Franco, solo per citare alcuni allievi. **Ivana Chubbuck** è la maestra di recitazione più famosa di Hollywood. Quella che, quando un giovanissimo Brad Pitt si presentò da lei...

DI MARIANNA RIZZINI FOTO DI MICKY HOOGENDIJK

— Per voi sono star, per me solo studenti —

S

IVANA CHUBBUCK, EX ATTRICE, OGGI INSEGNANTE DELLE STAR DEL CINEMA. LA SUA TECNICA DI RECITAZIONE VIENE DEFINITA “TERAPIA” «AIUTO GLI ATTORI A TIRARE FUORI LA VERITÀ PRIMA DA SE STESSI, POI DAL PERSONAGGIO CHE INTERPRETANO».

Una via transennata nel centro di Roma, il teatro Centrale Carlsberg pieno di gente, una fila di fan fuori. Tutti attendono Ivana Chubbuck. Chi è? Un'insegnante, ma delle star di Hollywood. Dalla sua “classe” sono passati, tra gli altri, Brad Pitt, Eva Mendes, Charlize Theron, James Franco, Elisabeth Shue, Jim Carrey, Jessica Alba. A lei si rivolse dal palco Halle Berry, con le lacrime agli occhi e l'Oscar appena vinto in mano, per il ringraziamento della vita: «A Ivana Chubbuck, la più grande insegnante di recitazione del ventunesimo secolo, perché grazie al suo aiuto la mia carriera e l'intensità del mio lavoro sono totalmente cambiate».

È in Italia per seminari e incontri, sorridente e curiosa (“empatica”, la definiscono i suoi studenti). Entra sulla scena di *Parentesi cult*, evento in suo onore

firmato Patrizia De Santis e Valentina Calabrò, e gli occhi di registi, attori e giovani artisti sono tutti già su di lei, come se da una sua sola parola si potesse carpire per magia, all'istante, il segreto della recitazione perfetta. Non è un'insegnante qualsiasi, Ivana, donna dal passato difficile, che è stata attrice prima di capire che la sua strada era «aiutare gli altri attori a tirare fuori la verità in primo luogo da se stessi, poi da un personaggio».

La sua tecnica, spiegata nel libro *Il potere dell'attore*, bestseller negli Stati Uniti dal 2004, è stata chiamata “terapia” dai suoi allievi, mai “metodo” (per non confonderla con il famoso metodo Stanislavskij, che Ivana ha studiato a fondo, ma da cui si è discostata). Ed è proprio da qui, dalla “terapia”, che Ivana parte quando parla di sé.

•Segue

Facciamo l'appello

DA SINISTRA, IN SENSO ORARIO: JAMES FRANCO, 34 ANNI, EVA MENDES, 38, HALLE BERRY, 46, JIM CARRÉ, 56, JESSICA ALBA, 31, CHARLIZE THERON, 37, BRAD PITT, 48. CHE COS'HANNO IN COMUNE? SONO TUTTI ALLIEVI DI IVANA CHUBBUCK.

«Non si diventa divi per caso. Arrivano in alto solo quelli che smettono di chiedersi: "Al pubblico piacerà?"»

Com'è nata la sua tecnica di recitazione?

«È una storia che affonda le radici nella mia infanzia. Sono stata vittima di abusi fisici, psicologici e verbali da parte di mia madre. Mio padre era una brava persona, ma era come se non fosse lì, come se ignorasse o volesse ignorare che sua moglie si comportava in quel modo. Di conseguenza sono diventata autodistruttiva, specialmente a scuola, durante l'adolescenza: ragazzi, droghe, sempre più giù nel tunnel. Diventata adulta, ho continuato per questa strada. Studiavo recitazione, ma stavo male. Finalmente un giorno ho capito che dovevo trovare un modo per superare e dominare tutto quel dolore. Era una questione di sopravvivenza. Anche perché mi sentivo a disagio a seguire alla lettera il metodo Stanislavskij, che prevedeva di "sedersti" nel dolore, di accoccolarsi in esso. Dovevo creare un mio modo di lavorare. Dovevo capire, scoprire».

E che cosa ha scoperto?

«Invece di fermarmi nel dolore, ho capito che dovevo usarlo per vincere, per raggiungere un obiettivo, dopo aver distrutto molte occasioni in amore e nel lavoro. Ho cominciato a provare questo tipo di approccio al personaggio, da attrice, per dargli profondità, per rappresentare al pubblico il senso del superamento di un conflitto interiore. Ho scoperto che funzionava su di me. E quando davo consigli ad altri amici e colleghi, funzionava anche su di loro. Allora ho deciso di lasciar perdere la recitazione e di buttarmi sull'insegnamento, puntando sulla mia esperienza diretta, su una tecnica nata come auto-aiuto per non soccombere».

È per questo che il suo metodo di insegnamento è stato definito "terapia"?

«La terapia, da sola, è un modo per affrontare le difficoltà della vita. Io vorrei insegnare a vincere. È più di una terapia, no?».

Lei ha lavorato con attori che poi sono diventati star. Si vede subito chi ha la stoffa e chi non ce l'ha?

«Si vede subito se uno ha voglia di lavorare su se stesso. Non è che diventi una star per caso: quelli che arrivano in alto studiano, non si accontentano. Soprattutto corrono dei rischi. Smettono di chiedersi: "E se poi al pubblico non piace?". Charlize Theron è grande perché ha puntato a superarsi, è arrivata a trasfigurarsi anche fisicamente, a imbruttirsi. Halle Berry ha esposto il suo cuore in una scena di sesso lunga due minuti. James Franco ha trovato il modo di far emergere un'ironia improbabile tra le pieghe di personaggi drammatici».

Qual è la prima cosa che chiede a un attore?

«All'inizio le basi della recitazione, come fosse la matematica. Ma subito dopo cominciamo a sperimentare, perché è solo così che trovi un modo non scontato di rappresentare un personaggio. Stimo molto Roberto Benigni: in *La vita è bella*, una storia sull'Olocausto, ha creato un personaggio buffo, ma non per questo meno drammatico. Sapeva che qualcuno gli avrebbe detto: "Non puoi farlo, è un soggetto serio". Ma ha avuto coraggio. Anche divertirsi per un attore è fondamentale. Dico sempre ai miei studenti: "Se non vi divertite, vuol dire che state seguendo la strada sbagliata". Vale anche nella vita».

Gi tolga una curiosità: com'era Brad Pitt da "apprendista attore"?

«Quando è arrivato da me era un ragazzo di 19 anni, di bell'aspetto, ma ancora privo di vero fascino, come molti a quell'età. Però era un gran lavoratore, un attore istintivo, uno che non aveva paura di scommettere su se stesso e lasciarsi andare, qualsiasi cosa ne uscisse. Capì subito che avrebbe avuto successo». ■

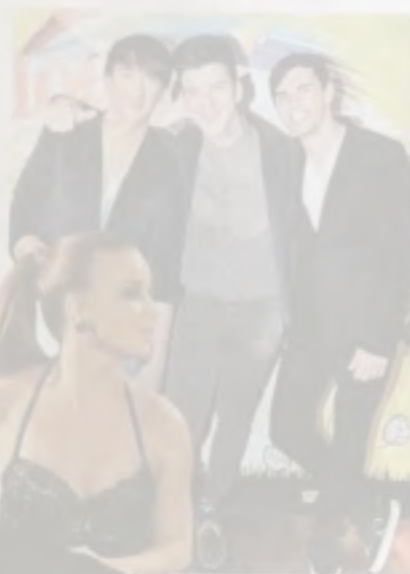

IN MOTO AL RISTORANTE
NONOSTANTE IL FREDDO
ECCO GLI SPORTIVISSIMI
GIOVANNA MELANDRI
E IL MARITO
MARCO MORELLO

Tutti Roma

Una fila di teen-ager a Ponte Milvio
assedà le band di X Factor e i divi di Violetta

Tweet e baci il riscatto dei Free Boys

IL PARTY

Il social network è diventato il nuovo spazio di incontro per i teen-ager di Ponte Milvio. Sono loro a assediare l'arrivo dei Free Boys, le band di X Factor, o i divi di Violetta. Un'atmosfera di festa e di baci che si ripete ogni volta che una delle band di X Factor o i divi di Violetta si presenta sul palco. In questi giorni, il social network è diventato il luogo di incontro per i teen-ager di Ponte Milvio. Sono loro a assediare l'arrivo dei Free Boys, le band di X Factor, o i divi di Violetta. Un'atmosfera di festa e di baci che si ripete ogni volta che una delle band di X Factor o i divi di Violetta si presenta sul palco.

Stefano Lippi, sopra, Ruggiero Pasquaroli e, in alto, Davide Paganelli. A destra, Valentina Galante e, sopra, i Free Boys con il loro manager, in basso, Antonino Ruffalo.

Una parola: «baci». È un gioco di parole che si ripete ogni volta che una delle band di X Factor o i divi di Violetta si presenta sul palco. In questi giorni, il social network è diventato il luogo di incontro per i teen-ager di Ponte Milvio. Sono loro a assediare l'arrivo dei Free Boys, le band di X Factor, o i divi di Violetta. Un'atmosfera di festa e di baci che si ripete ogni volta che una delle band di X Factor o i divi di Violetta si presenta sul palco.

Giudici e ambasciatori inaiuto della Croce Rossa Il salotto della solidarietà al mercatino del Polo club

Un salotto di solidarietà si è svolto nella sede della Croce Rossa italiana di Roma, il Polo Club, il 20 novembre. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giudici e ambasciatori della Croce Rossa italiana. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giudici e ambasciatori della Croce Rossa italiana.

Il salotto della solidarietà si è svolto nella sede della Croce Rossa italiana di Roma, il Polo Club, il 20 novembre. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giudici e ambasciatori della Croce Rossa italiana. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giudici e ambasciatori della Croce Rossa italiana.

Un salotto di solidarietà si è svolto nella sede della Croce Rossa italiana di Roma, il Polo Club, il 20 novembre. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giudici e ambasciatori della Croce Rossa italiana. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giudici e ambasciatori della Croce Rossa italiana.

Una platea di attori a lezione di recitazione

A TEATRO

Lezione privata di Francesco Chubbuck, attore coach di fama internazionale che ha realizzato in un teatro dell'Esquilino tanti volti del cinema italiano che hanno seguito attentamente i suoi consigli per capire i segreti della recitazione. Il suo plateau si sono ritrovati Claudio Santamaria, l'attore Paolo Bonolis e Daniele Luchetti, gli attori Dario Freni, Mia Dondetta, Clotilde Colonna, Sergio, Carlotta Nazzi, Elena Bonaldi, Thore, Jennifer Ulrich, Luca Caporaso. È stato un happy ending che per tutti è stato un cocktail di emozioni.

Dario Freni, sopra, Claudio Santamaria e, in alto, Luca Caporaso e Carlotta Nazzi.

La nuova frontiera
dei mercatini a Roma

Borghetto Portuense

ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19.30 - ingresso libero

Antiquariato - Collezionismo - Artigianato
Oggettistica - Arte e Abbigliamento vintage

Assortimento Fieri - Prodotti Regionali Enogastronomici

viale Viote dei Colli Portuensi, 401
00144 Roma (RM) - Tel. 06/474245 - Fax 06/4741104

Borghetto Portuense
Sito: www.borghettoportuense.it

Ma il bello deve ancora arrivare

Segnatevi questo nome: **Elena Radonicich**. È la nuova Micol Finzi-Contini. Segni particolari: imita Silvio

DI IRENE SOAVE

«Ra-dò-ni-cich. Lo sbaglia il 90 per cento delle persone. E io credevo che Alba Rohrwacher mi avesse spianato la strada...».

La fonetica è importante: il nome di Elena Radonicich, 28 anni, piemontese con radici asburgiche, sta comparendo un po' dappertutto. È stata Grazia, la moglie di Adriano Olivetti, nella fiction Rai; prostituta nella serie (sempre Rai) Altri tempi, sulla legge Merlin; e la vediamo al Festival di Roma nel film *Racconti d'amore* di Elisabetta Sgarbi, nei panni di Micol Finzi-Contini, ruolo che nel film di De Sica toccò a Dominique Sanda.

«Innarrivabile. Io sono più una citazione di Micol», dice lei.

Che cos'ha in comune con Micol Finzi-Contini?

«Mi è capitata una storia simile: un amico si innamora di me, non oso dirlo. La prova

del nove è il bacio: non funziona mai».

E Grazia Olivetti le somiglia?

«Lei vive per un uomo, io no».

Sarà anche su Sky con 1992,

una serie su Tangentopoli.

Cosa ricorda di quegli anni?

«Mi ero appena trasferita in campagna, dalla città: uno shock. Il primo ricordo "politico" è delle medie: imitavo Berlusconi alla recita scolastica. Bene, dicono».

Su Facebook ha scritto che cerca un buon fioraio e ama il mercoledì.

«I fiori sono per mia nonna Bruna. E amo il mercoledì dai tempi della scuola:

la settimana è avviata, ma ancora promettente».

Come la sua carriera?

«No, io sono a lunedì mattina. Il bello deve ancora arrivare».

CINEMA

Ivana Chubbuck, acting coach. Terra un workshop a Roma il 25 novembre.

Un giorno questo dolore ti sarà utile

Ivana Chubbuck insegna a recitare a mezza Hollywood. A cominciare da un certo Brad

DI VALENTINA COLOSIMO

Più che un'acting coach, Ivana Chubbuck è un guru della recitazione di mezza Hollywood. Ha allevato attori di razza come Brad Pitt, Charlize Theron, Eva Mendes e Halle Berry. Il libro che spiega il suo metodo, fondato sul leggendario Stanislavskij, *Il potere dell'attore* (Dino Audino, pagg. 224, € 22), è uno dei testi più in voga tra gli attori di tutto il mondo. E ora arriva in Italia: il 25 novembre, al teatro Ambra Jovinelli di Roma, terrà un seminario.

Ci spiega il suo metodo?

«Agli attori di solito si dice: usa il dolore che hai provato nella tua vita per interpretare un personaggio. Io, invece, sono convinta che il dolore sia un'energia che si può trasformare in qualcosa di positivo, ai miei allievi insegno come usare le proprie sofferenze per superare gli

ostacoli che il proprio personaggio incontra».

Riesce a prevedere se un attore farà carriera?

«Sì. Con Brad Pitt lo capii subito: aveva 19 anni, era la prima lezione di recitazione della sua vita. Nella scena riusciva a mischiare sicurezza e umorismo e non aveva paura di essere giudicato».

Qual è la qualità più importante in un attore?

«L'impegno e la capacità di correre rischi. Da subito, Charlize Theron, all'epoca ragazza povera, non aveva mai paura di sembrare stupida o cattiva in scena».

Il talento non porta sempre il successo e la fama, però.

«In Italia avete un'attrice fenomenale, Valentina Paterna: mi ricorda Benigni, tra i vostri migliori attori, ma è poco conosciuta. Con il talento però arrivano sempre i risultati: ne sono certa».

Elena Radonicich, 28 anni, in *Racconti d'amore* di Elisabetta Sgarbi.

GERMANY

PANORAMA HOLLYWOOD-TRAINING

 27.04.16

Die Starflüsterin und ihre Coaching-Tricks

Brad Pitt, Halle Berry, Sylvester Stallone: Ivana Chubbuck trainiert US-Stars, um alles aus sich herauszuholen. In Berlin hat sie jetzt ihre Methode bei deutschen Schauspielern angewandt – mit Erfolg.

 1   Share 16

 G+1 1

Von Antje Hildebrandt

Foto: Ivana Chubbuck

Ivana Chubbuck war mal Schauspielerin, aber das ist lange her. Viel berühmter wurde sie als Schauspielerehrin. Zahlreiche Stars bildete sie aus

Eine Hollywood-Diva. Wie sie da auf einem Ohrensessel thront, die langen Beine ladylike übereinandergeschlagen, das nicht mehr junge, aber schöne Gesicht dekorativ auf eine Hand gestützt. [Ivana Chubbuck](#) umgibt ein unsichtbarer Heiligenschein. Die Aura einer Matriarchin, die zwar aus einem anderen Universum kommt und doch nahbar, nein, herzlich ist. Hollywood ist tatsächlich ihr Planet, ihre Welt, ihr Arbeitsplatz.

Dabei haben wohl die wenigsten Ivana Chubbuck, 63, schon einmal auf der Leinwand gesehen. Ihre eigene Karriere als Schauspielerin endete, bevor sie begann. Es ist schon 35 Jahre her, dass sie selber als Schauspielerin vor der Kamera stand. Heute bildet sie den Nachwuchs nach einer Methode aus, die sie selber entwickelt hat, halb Psychotherapie, halb Method Acting. Ihr Buch "The Power of The Actor" gilt als Bibel der Schauspieler. Die Starflüsterin wird sie genannt.

Brad Pitt, Charlize Theron, Jake Gyllenhaal, ihnen allen hat sie schon in ihrer eigenen Drama School in Los Angeles das Handwerk beigebracht. Chubbucks Name ist untrennbar mit dem Oscar für Halle Berry verbunden. Als erste afroamerikanische Schauspielerin gewann diese 2002 einen Oscar für ihre Hauptrolle in dem Drama "Monster's Ball". Ihre tränenumflutete [Dankesrede](#) ist bis heute Chubbucks beste Referenz: "Ohne dich hätte ich niemals herausgefunden,

MEISTGELESENE ARTIKEL

Sozialbericht
Türken in Deutschland sind öfter
arm, krank und unzufrieden

US-Wahlen
Jetzt ist der Weg für Donald Trump
frei

Pegida-Gründer verurteilt
Wie der Richter das Bachmann-
Strafmaß begründet

ca:st mag ca:staktiv www.castmag.de

ca:st mag

Das Schauspieler-Magazin

IV/2015
Okt. - Dezember 2015
7,50 Euro

EXTRA: ARBEITEN IM AUSLAND

FASCHA:
TIM SEYF

COACHING-STAR
IVANA CHUBBUCK UND DIE
MODERNEN
SCHAUSPIELTECHNIKEN

EINE LIEBESERKLÄRUNG

AUSSCHREIBUNG: *Speedca:sting* 2016

coaching

Ivana Chubbuck

- arbeiten mit dem Coach der Stars

Viele der amerikanischen Coaches, die weltweit unterwegs sind und für viel Geld am Ruhm Hollywoods schnuppern lassen, sind bestenfalls Schüler oder „Enkel“ der Playground- oder Strasberg-Legenden. Eine äußerst lebendige Legende ist dagegen der aktuelle Star hinter den aktuellen Hollywoodstars, Ivana Chubbuck.

Exklusiv durfte cast an der DAS in München einen Gast-Workshop mit ihr besuchen. Dem kurzen Bericht von Bettina Zech folgen auf den nächsten Seiten höchst inhaltsreiche Interviews mit Ivana Chubbuck sowie mit dem von ihr ausgebildeten Lehrer Sebastian Gerold, der Ivana nach Deutschland geholt hatte

Es gibt viele gute Lehrer, deren Schauspielmethoden sehr gut funktionieren und weltweit bekannt sind. Dazu gehören unter anderem Stanislawski, Strasberg, Adler, Meisner oder Tschichow. Diese Reihe ist inzwischen um Ivana Chubbuck gewachsen, der aktuelle Star im Hintergrund der Hollywoodstars. Sie arbeitet mit den Besten der Besten und verhilft ihnen nochmals zu einer Steigerung ihrer Leistungen. Zu ihren Kunden bzw. Schülern gehören Brad Pitt, Jared Leto, Halle Berry, Eva Mendes, Jim Carrey, Matthew Perry und viele mehr. Als ihr Name bei der Dankesrede von Halle Berry fiel – über Crüchies wird an dieser Stelle fast nie gesprochen – wusste man in Hollywood, wer gemeint war, auch wenn sie selbst über die Jüden im Hintergrund ziert. Sie ist übrigens nicht ausschließlich als Schauspielcoach tätig, sondern verhilft mit ihrem Gespür für die Psyche eines Menschen auch beim Schreiben von Drehbüchern.

Sie hat das Buch „The power of the actor“ geschrieben, in dem sie ein effektives, sehr praxisnahes „1-2-Step“-Programm behandelt. Das Buch existiert bereits in verschiedenen Sprachen und

wird in Zukunft auch auf Deutsch erhältlich sein.

Neben dem Schreiben, dem Coaching und den Workshops unterrichtet Ivana außerdem Schauspiel-Lehrer und bildet sie durch aus. Sie unterrichtet Lehrer in Holland, Deutschland, Kanada, Rumänien, Japan, Russland, Schweden, Norwegen, Italien, Australien etc. Da sie ihre angehenden Lehrer selbst unterrichtet, sind diese Leute keine selbsternannten Schauspiel-Gurus, die mal ein bisschen was über sie gelernt und bloß gelesen haben, sondern ganz spezielle Personen, die es nach der Ausbildung bei ihr auch wirklich drauf haben, Schauspieler genau wie sie zu werden.

Ich hatte das Glück an einem Workshop mit Coaching-Koryphäe Ivana Chubbuck an der DAS/Schauspielshule Zehn teilzunehmen zu können und sie interviewen zu können (folgende Seite). Zuvor durfte mich selbst davon zu überzeugen, dass ihre Methode extrem effektiv ist. Angesichts der großen Lorbeeren, die Ivana Chubbuck weltweit einheimst, waren meine Er-

IV-2015 cast

FORTBILDUNG

coaching

wartungen sehr hoch – und sie wurden nicht enttäuscht! Ich habe noch nie so viel an zwei Tagen im Bereich Schauspiel gelernt.

Die Workshops sind sehr geschlossene Gruppen. Da im Bezug auf die Arbeit vorausgesetzt wird, dass man sich auch persönlich sehr weit öffnet, zudem auch bekannte Leute unter den Teilnehmern sind, wird auch erwartet, dass nichts Privates den Workshop verlässt. Man fühlt sich gut aufgehoben, verstanden und sicher, da es jedem ähnlich geht und alle da sind, um etwas zu lernen und ein positives Erlebnis mitzunehmen. Dementsprechend ist es aber auch nicht möglich, konkrete Beispiele für die schnelle und inspirierende Arbeit zu zitieren – im Interview auf den folgen-

den Seiten wird ihre Arbeitsweise aber sehr plastisch deutlich. Zum Ablauf nur so viel: Die emotional sehr unterschiedlichen Szenen, alle guten Filme entnommen, wurden den Teilnehmern vorher zugeschickt und eingeübt. Am ersten Tag wurde als Einstieg eine vorbereitende Übung gemacht, die „Emotional Diary“ heißt. Hier schreibt man alles nieder, was einen schon lange oder auch ganz aktuell belastet und was eine emotionale Bedeutung hat. Dieser Überblick dient als Basis für die Arbeit an den einzelnen Szenen. Das folgende Training war sehr intensiv, auch auf privater Ebene hat Ivana mit ihrem psychologischen Feingespür einen bleibenden, positiven Einfluss ausgeübt und etwas Schönes bei den Teilnehmern hinterlassen. *Bettina Zech*

BETTINA ZECH IM GESPRÄCH MIT IVANA CHUBBUCK UND IHREM EHEMALIGEN SCHÜLER UND DEUTSHEM CHUBBUCK-COACH SEBASTIAN GEROLD

Ein Gespräch mit dem aktuellen Star unter den Coaches der Stars über den Dächern von München ...

Wie lang bist du schon als Coach mit deiner Methode aktiv und hat sie sich über die Jahre weiter entwickelt?

Ich arbeite seit 35 Jahren als Schauspiel-Coach mit dieser Methode. Sie hat sich weiter entwickelt. Jede Kunst sollte sich weiter entwickeln. Auch in meinem Hoch gab es in der letzten Ausgabe wieder Erweiterungen und Änderungen. Jede Kunst muss in der Entwicklung bleiben, sonst kann man sie irgendwann nicht mehr Kunst nennen. Ich lerne selbst auch durch die Arbeit dazu und das verwende ich dann.

Deine Methode geht ja sehr in die Tiefen der menschlichen Psyche und kiff den Schauspieler

lern dabei, sehr authentisch zu sein. Ich persönlich finde, im Theater weicht ein Teil der Authentizität der Intensität und Lautstärke, auf Grund der Größe, die bespielt werden muss. Kann man auch Theater-Schauspielern mit deiner Methode zu einer ehrlicheren Performance verhelfen?

Im Theater kommt man natürlich mit Sachen davon, die vor der Kamera sofort auffallen würden. Natürlich kann man aber auch beim Theater sehr gut mit dieser Methode arbeiten. Eine der Schauspielerinnen, mit denen ich arbeite, Judith Light, hat 2012 den „Tony Award“ gewonnen. Oft kommen Leute im Theater damit durch, dass

sie groß, aber ohne Authentizität spielen. Die Zuschauer sind weit weg und sehen das Gesicht nicht so genau. Aber wenn man mit der Methode arbeitet und Lichter wird in seinem Spiel, merkt der Zuschauer den Unterschied trotzdem und dann kommt man auf das Niveau, auf dem die Leute sind, die die Preise gewinnen. Selbst wenn der Rest der Besetzung und das Stück nicht so gut sind und auch nicht wahrgenommen werden. Da wirst wahrgenommen!

Es geht dabei darum, etwas so sehr zu wollen, dass man den Schmerz des eigenen Lebens und der Rolle nimmt und diesen dann zum persönlichen Thema macht. Man benutzt ihn als Mittel für die Rolle, die ja etwas erreichen will, und dadurch wird es spannend, zuzusehen. Man sieht nicht nur jemanden, der emotional authentisch ist, sondern man sieht, dass die Person nicht still steht, sondern auf einem Weg ist und ein Ziel anstrebt, etwas für sich gewinnen möchte.

Beim deutschen Fernsehen haben Schauspieler oft kaum Zeit, sich auf eine Rolle vorzubereiten. Oft gibt es noch am Tag vor dem Dreh Änderungen im Drehbuch und man ist noch mit dem Text beschäftigt und noch längst nicht richtig in der Emotion. Der Zeitmangel schlägt sich dann meistens auf die Performance nieder und der Schuldige ist dann nur einer – der Schauspieler. Die Umstände sieht keiner. Ist deine Methode auf diese stressige Situation anwendbar?

Auch in den USA kommt es ständig vor, dass man einen Anruf bekommt und sechs Tage (oder auch nur einen Tag) hat, um sich vorzubereiten. Wenn ein Schauspieler mit diesem Zeitdruck anruft, sage ich alle Termine ab und fahre zu ihm/hin oder die Person kommt zu mir. Dass man richtig Zeit hat, sich langfristig vorzubereiten, kommt fast nie vor. Das ist dann natürlich toll, aber das ist leider nicht die Regel. Normalerweise hat man etwa drei bis sechs Tage, um sich vorzubereiten.

Man hat ja seine persönlichen Ressourcen bei sich. Die menschlichen Bedürfnisse, die eigene Geschichte etc. Wenn man weiß, wie es geht, kann man sich in 30 Sekunden bis eine Minute emotional auf eine Szene vorbereiten. Man arbeitet subtile ein innerliches Ziel, das man im Spiel anstrebt. Man muss dafür auch nicht weit in seine Vergangenheit zurückgehen. Es geht nicht darum, reine Emotionen zu erzeugen. Es funktioniert umgekehrt. Emotionen setzen eine Bewegung in Gang, nicht anders herum. Die Vorstellung, dass man in seiner Emotion fest sitzt (und man das als Schauspieler erreichen soll), ist

nicht die menschliche Realität. Wenn wir Schmerz fühlen, wollen wir das nicht. Deshalb tun wir ganz viele Dinge, um uns nicht mehr so zu fühlen und um das Gefühl zu überwinden. Und das ist es, was wir auch im Spiel sehen wollen. Wir duplizieren quasi echte Menschen, nicht eine gespielte Version davon. Nur Schauspieler wollen Schmerz fühlen, echte Leute wollen das nicht.

Wenn man sich also in eine feste Emotion unaufrichtig reinfährt, wirkt es unecht. Es gibt schon auch Leute, die tatsächlich im wahren Leben in ihren Emotionen fest sitzen, aber die sind für andere wahnsinnig anstrengend. Das will man nicht sehen. Das sind die Leute, die immer verzweifelt sind und lamentieren und die auch wirklich mitleidig sind. Als Zuschauer wäre so was sehr unbefriedigend, weil es anstrengend und sich nichts verändert. Um so was zu sehen zahlt man kein Geld. Deshalb sollte man auch nicht so spielen. Man würde etwas duplizieren, was man nicht mal umsonst haben möchte. Wir wollen sehen, wie Leute den Schmerz, den sie verspüren, überwinden. Und genau darum geht es in meiner Methode. Man braucht nur zirka eine Minute, um sich vorzubereiten, zu wissen was die Rolle will, was man selbst will. Man lernt schnell, wie es funktioniert und wird auch zunehmend schneller.

Die Regisseure lieben das Ergebnis und Leute, die kleine Rollen gespielt haben, bekommen dann häufig auch größere Rollen. Wenn man die Veränderung bei einer Szene (vorher und nachher) sieht, wirkt das erst mal so als wäre da Magie im Spiel, aber es ist ganz einfach nur Ergebnis der Anwendung der Methode.

Was ist der häufigste Fehler oder Denkfehler, den Schauspieler machen?

Sie haben als Ziel nur die Emotion selbst und nicht das eigentlich Ziel der Rolle, etwas Bestimmtes zu erreichen. Die Leute wollen emotional, emotional und noch mal emotional sein. Da wollen sie drin sitzen. Das ist zu selbstbezogen. Wenn man es aber zu einem Weg mit einem Ziel macht, wird es zu einer universell übertragbaren, menschlichen Erfahrung.

Jeder will Liebe, Macht, Sex. Jeder will geliebt werden, seine Grundbedürfnisse erfüllt sehen. Auch wenn jeder für sich individuell und damit auch anders fühlt als andere.

Ich sehe im deutschen Fernsehen sehr oft, dass Leute etwas Theatrales, betont Langsames in ihrem Spiel haben, als wollten sie sagen: „Ich komme von der Bühne“. Es wirkt

coaching

auf mich, als wollten sie eine Art Bühnen-Präsenz herstellen. Ich sehe häufig Übertreibungen der Intensität der Sprache, Lautstärke und ein künstliches Verlangsamtes. Warum halten Schauspieler das für gut?

„Mr. Inverse-Musik! (lacht) Die Schauspieler denken das sei gut, weil es sich für sie selbst gut anfühlt. Wir alle haben zu Hause ja auch tatsächlich intensive Momente, aber das ist eben wieder wie ein Verharren in der eigenen Emotion. Als Künstler sollte man während des Spiels eine Wandlung zeigen und die Zuschauer abholen, ihnen etwas geben, ihnen zeigen, wie man ähnlich etwas erlebt und überwindet. Ich bringe den Leuten bei, ihre Emotionen, ihre Geschichte und ihren Schmerz zu nehmen und damit ein wunderschönes Bild herzustellen. Man hinterlässt etwas Gutes und bringt Leuten bei, dass man Dinge lösen kann. Das hat auch einen Einfluss auf die Schauspieler selbst. Ich bekomme oft Mails aus der ganzen Welt von Schauspielern, mit denen ich gearbeitet habe, die mir sagen, die Methode habe ihr Leben auch privat verändert. Es hat etwas Reinigendes, etwas Kathartisches. Nimm deinen Schmerz und benutze ihn als Treibstoff zur Überwindung und um zu gewinnen. So verändert man sein Leben, nicht durch Selbsterstörung. „You construct with your pain instead of destructing“.

So gibt man auch den Leuten Hoffnung. Die Zuschauer haben das Gefühl es genauso tun zu können. Das ist das Konstrukt meiner Methode. Im Buch steht das natürlich viel ausführlicher erklärt. Es ist ein sehr an der Praxis orientiertes Buch, nicht so theoretisch wie viele Branchenbücher. Man erfährt darin zum Beispiel, wie man organisch einen Betankenen oder Heroisubhängigen spielt, auch wenn man noch nie einen Tropfen Alkohol zu sich genommen hat. Ich habe mit Beyoncé diese Übungen für einen Film gemacht und sie war wirklich „high“. Sie hat nach der Übung Jay-Z angerufen und ihm auch in vieler Auswirkung des High-Gefühls erzählt, wie toll es funktioniert (lacht). Sie ist einer der tollsten Menschen die ich kenne. Die Übungen gehen wirklich sehr in die Praxis und helfen, echt und gut zu spielen.

Warum funktioniert das Thema „Sex“ so gut, um eine Verbindung mit dem Spielpartner aufzubauen?

Erst macht man eine Emotions-Übung und dann kommt der Körper dazu. Wir sind ja auch Tiere. Wir handeln von unseren Emotionen und vom Körper aus. Sexualität ist Körper und Emotion. Sexualität ist etwas Ursprüngliches. Jeder kann

damit eine Verbindung herstellen. Es ist etwas Universelles. Man muss nicht dieselbe Sprache sprechen oder Religion haben, um sich zu jemandem langweilen zu fühlen. Es ist wirklich etwas Ursprüngliches. Erst stellt man also die emotionale Verbindung her, den gewissen Schmerz, dann kommt die Sexualität dazu und dann hat man das ganze Bild des Menschen. Die Sexualität ist ein Stück des Puzzles, das einen Menschen ausmacht. Es ist ein Stück, das jeder hat.

Im Workshop öffnen sich die Leute komplett. Man erfährt Geschichten, die beim Zuhören wirklich wehtun. Ich war richtig erschöpft, weil es sich so sehr auf mich übertragen hat und ich kein besonderer Held bezüglich Abgrenzung bin. Du bist ja häufig mit derartig harten Geschichten konfrontiert. Hinterlassen die Erlebnisse, von denen Leute berichten, noch Spuren bei dir? Wenn ja, wie schützt du dich selbst? Wie distanzierst du dich?

Es hat einen Einfluss auf mich und berührt mich auch wie vor. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass ich mich zwischen den Szenen allein in einen anderen Raum zurückziehen kann, um mir sagen das „Gefühl“ wieder zu leeren, wie ich es nenne. Ich lasse es alles wieder raus und lenke mich ab, z.B. durch Scrabble auf meinem iPhone.

Oder ich denke darüber nach was ich nachher essen möchte. Ich wie etwas Neutrales, das die Emotionen wieder löscht. Wenn ich das nicht tun würde, könnte ich nicht wirklich unterrichten. Ich muss dann in einen anderen Raum gehen, sonst klappt es nicht und die Leute würden ja auch nicht verstehen, warum ich da einfach nur rumstehe und mich nicht unterhalte und keine Fragen beantworte. Sie würden es vielleicht als unfreundlich empfinden. Deshalb ziehe ich mich kurz zurück. Das ist ein Prozess, den ich gelernt habe.

Ich war überrascht, wie viele Menschen wirklich harte Geschichten erlebt haben. Ich habe ja gedacht, ich gehöre zu den Leuten die schon ein ordentliches Päckchen mit auf den Weg bekommen haben. Aber das relativiert sich schon sehr schnell.

Ja, man merkt, man ist nicht alleine als jemand mit einer schweren Last. Im Workshop entsteht so eine Verbindung zwischen den Menschen.

Du hast auch sehr heftige Sachen von dir selbst preis gegeben. Gibt es noch Geheimnisse, die in einer privaten Kiste schlummern und die keiner erfährt?

Nein, ich erzähle alles, wirklich absolut alles. Wenn ich von anderen verlange, sich komplett zu öffnen, muss ich auch selbst dazu bereit sein. Wenn man etwas anspricht und es man lässt, hat das etwas Kathartisches, nicht zuletzt, weil man erwartet, komisch angesehen zu werden und dann aber ganz im Gegenteil auf sehr viel Verständnis und Mitgefühl trifft. Die Leute kennen manches ja selbst. Es fühlt sich nicht schneeklich an, über die Dinge zu sprechen, wie man vielleicht erwartet hat, sondern es hat etwas Reinigendes.

Viele Schauspieler haben ja auch Angst bei zu intensiven, persönlichen Arbeiten, in einer Emotion steckenzubleiben, vielleicht sogar krank zu werden durch eine Fixierung auf etwas, das weh tut. Das Gefühl hatte ich bei deinem Workshop nicht.

Nein, bei meiner Methode lösen sich die Dinge. Wir sitzen nicht im Schmerz sondern gehen weiter. Darin stecken zu bleiben wäre ja schrecklich. Das Arbeiten muss auch Spaß machen. Wenn du in einer Emotion stecken bleibst, dann arbeitest du nicht mit meiner Technik. Bei mir geht es darum loszulassen. Es geht um den Prozess, etwas zu überwinden, nicht festzustecken.

Hast du beobachtet, wie andere Schauspiel-Techniken kommen und gehen, ähnlich wie bei einer Modeerscheinung?

Ich achte gar nicht auf die Dinge die sonst noch gemacht werden. Ich bleibe einfach dem treu, was ich liebe. Es ist ja egal was andere Leute machen, wenn das was ich mache funktioniert. Wenn etwas nicht „kaputt“ ist, muss man es nicht reparieren. Die Leute, die ich unterrichte, bekommen Jobs, machen Karriere, gewinnen Auszeichnungen und haben unfassbar gute Kritiken. Die Ergebnisse sprechen für sich selbst.

Was wolltest du schon immer mal gefragt werden?

Ich würde gerne mal gefragt werden, was ich, wenn ich irgendwann gestorben bin, hinterlassen möchte - welche Botschaft würde ich gerne hinterlassen. Und die Antwort darauf wäre: Folge immer deinen Träumen! Es ist nie zu spät! Du bist nie zu alt! Auch eine Behinderung oder was auch immer sollte dich nicht aufhalten! Folge immer deinen Träumen. Das möchte ich der Welt hinterlassen. *Interview: Bettina Zech*

**Interview mit Chubbuck-Couch
Sebastian Gerold auf den folgenden Seiten**

INTERVIEW

**Ein wertvoller Beitrag
zu Ihrer Altersversorgung:**

Bis zu 100 % gibt's von
Ihrem Auftraggeber dazu.

Die Altersversorgung für Freie

Weitere Informationen unter: www.pv-fundfunk.de/cast

ZAV-Künstlervermittlung

Die Aufnahme-Auditions für Musicaldarsteller/-innen finden statt in den Agenturen

Berlin (Tel: 030 55 55 99-65 48 / -65 31) und
Köln (Tel: 0221 5 54 03-2 06) statt.

www.zav-kuenstlervermittlung.de

 Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands-
und Fachvermittlung (ZAV)

SHARON STONE (58, „Basic Instinct“) scheint ein schwerer Fall zu sein. Neunmal (!) wurde sie für die „Goldene Himbeere“ nominiert

JAKE GYLLENHAAL (35) wurde 2005 als schwuler Cowboy in „Brokeback Mountain“ (3 Oscars) weltbekannt

EVA MENDES (42, „Hitch – der Date-Doktor“) schwört auf Ivanas Buch „The Power Of The Actor“. Eva: „Meine Bibel“

SYLVESTER STALLONE (69) bekam nach zwei Oscar-Nominierungen 1977 für „Rocky“ dank Ivana 2016 eine dritte für „Creed“

JIM CARREY (52) gewann 1999 (für „Die Truman Show“) und 2000 (für „Der Mondmann“) einen Golden Globe

OSCAR-Preisträger JARED LETO (44, „Dallas Buyers Club“) spielt in der Comic-Verfilmung „Suicide Squad“ (Kino-Start 18. August) den bösen Joker

HALLE BERRY (49, l.) und **KATE BOSWORTH** (33, r.) schwören auf die Einflüsterungen von Ivana (M.)

IVANA CHUBBUCK gibt am nächsten Wochenende in Berlin im English Theater einen Workshop. Ihre Tipps solle auch Normalos im Alltag helfen

OSCAR-Star CHARLIZE THERON (40, „Monster“) bekommt dank Ivanas Therapie heute bevorzugt Rollen-Angebote als Heldin

BRAD PITT (52) wurde von einer Hühnchen-Werbefigur zum Weltstar. Seinen bisher einzigen Oscar erhielt er als Mit-Produzent von „12 Years a Slave“

Die Star-Flüsterin

IVANA CHUBBUCK (63) ist die Psycho-Trainerin der Hollywood-Elite und bringt sie zu Oscar-Ruhm

Bei ihr werden Namenlose zu Hollywood-Stars: Ivana Chubbuck (63) ist nicht nur eine Schauspiellehrerin. Sie ist eine „Star-Flüsterin“.

VON **ARMIN LISSFELD**

Von Sharon Stone bis Eva Mendes, von Jim Carrey bis Jake Gyllenhaal – alle schwören auf sie. Ihr größter

Coup: Einen Typen, der einst im Hühnchenkostüm auf dem Sunset Boulevard in L. A. für eine Fast-Food-Kette warb, machte sie zum Weltstar. Die Chicken Dollars investierte der nämlich in ein Coaching bei Ivana. Heute kennt den Mann im Hühnchenkostüm jeder: Brad Pitt. „Als ich ihn kennenlernte, hatte er noch diesen dämlichen Job“, erzählt Ivana Chubbuck. „Aber: Brad

hat eine Arbeitsmoral, die alles in den Schatten stellt, was ich jemals gesehen habe.“ Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Pitt in Filmen dauernd irgendetwas kaut? Das hat er von Ivana: „Das verleiht ihm viel mehr Präsenz, als wenn er nur reden würde.“

Die Grundlage ihres Star-Trainings aber ist: „Schwäche in Stärke wandeln, darum geht’s. Dafür ist es wichtig, dass sie Dinge rauslassen, wofür sie sich normalerweise schämen.“ Ivana zeige ihren Kunden, „wie man seine eigenen Dämonen besiegt“.

► Sylvester Stallone litt noch immer unter dem Tod seines Sohnes,

der 2012 mit 36 Jahren einen Herzinfarkt erlitt. „Schuldgefühle fraßen ihn auf und blockierten ihn“, erklärt Ivana Chubbuck. „Ich zeigte ihm, den Schmerz zu nutzen.“

Mit Erfolg: In „Creed“ spielte Stallone sensibel wie selten und wurde 2016 für den Oscar nominiert. Stallone: „Ich konnte die Trauer nicht verarbeiten. Ivana zwang mich, da durchzugehen. Als die Gefühle flossen, tat das auch meiner Arbeit gut.“

► Seit zwanzig Jahren redet die Star-Flüsterin auch Charlize Theron stark. Ivana: „Sie war ein schwaches Mädchen, mit dramatischer Kindheit, das stets in der Opfer-

rolle lebte. Wir haben all ihren Schmerz genommen und daraus eine Kraft entwickelt.“ „Mad Max“ fuhr mit Theron in der Hauptrolle sechs Oscars ein, für „Monster“ erhielt sie selbst einen.

► Halle Berry dankte Ivana nach „Monster’s Ball“ sogar in ihrer Oscar-Rede: „Ohne dich hätte ich niemals rausgefunden, was das für eine Figur ist, die ich da spiele. Danke, ich liebe dich.“

Die Star-Flüsterin wird von vielen Stars geliebt.

MADONNA Versöhnungsparty mit Sohn Rocco

Winke, winke ohne Schminke: Madonna in ihrer Londoner Wohnung

Was hilft, wenn sich Mama mit ihrem Teenager-Sohn zerstritten hat? Klar, eine Party. Das ist auch in höchsten Promi-Kreisen nicht anders. Pop-Ikone Madonna (57) versöhnte sich mit ihrem Sohn Rocco (15).

Nach monatelangem Streit mit ihrem Ex-Mann Guy Ritchie (47) um das Sorgerecht lud sie am Donnerstag Freunde des Teenagers in ihr Londoner Haus ein. Bei der Party bis zwei Uhr nachts sollen Kellner teure Drinks

aufgefahren haben. Ein Bekannter sagte dem „Mirror“: „Madonna ist überglücklich.“ Am Freitag kam auch Guy Ritchie vorbei.

Auch im Kino waren Mutter und Sohn schon gemeinsam – in den letzten Monaten undenkbar. Seit Dezember wohnt Rocco bei seinem Vater in London. Jetzt stehen die Zeichen auf Versöhnung. Sollten sich alle dennoch nicht einigen, entscheidet im Juni ein Gericht in New York über das Sorgerecht.

Hausbesuch vom Ex: Guy Ritchie besuchte Madonna per Fahrrad

Rocco kommt strahlend aus dem Kino im Londoner Stadtteil Notting Hill

"Essen ist eben Brad Pitts Ding"

Ivana Chubbuck coacht die größten Schauspieler in Hollywood. Charlize Theron oder Halle Berry verdanken ihrer Technik viel. Was ist ihr Geheimnis? INTERVIEW: JÖRG SEEWALD

4. August 2015 16:52 Uhr

3 Kommentare |

Brad Pitt isst in "Ocean's Eleven". Und in den meisten anderen seiner Filme. | © Screenshot Youtube

ZEIT ONLINE: Mrs. Chubbuck, Hollywoodstars kommen zu Ihnen, um ihre Schauspieltechnik zu verbessern. Sie gelten als neue Stanislawski, dessen System im frühen 20. Jahrhundert Maßstäbe setzte. Was ist Ihr Geheimnis?

Ivana Chubbuck: Ich möchte die Leute inspirieren. Die meisten Leute, mit denen ich arbeite, wissen gar nicht, wie gut sie sind. Sie trauen sich selbst nicht zu, Dinge zu erreichen oder ihre Träume zu verwirklichen, obwohl sie auf so vielen Ebenen gut sind. Ich möchte Leute unterstützen, die sich nur durch ihre gespielten Charaktere als Menschen fühlen. Dass sie alles überwinden und alles, was sie erreichen wollen, auch erreichen können. Durch ihre Charaktere, aber auch für sich selbst.

ZEIT ONLINE: Können Sie uns das an einem Beispiel erklären?

Chubbuck: Ich habe gerade mit Charlize Theron an *Mad Max* gearbeitet, sie ist ein gutes Beispiel. Was ich unterrichte, ist Bestärkung. Nimm Schmerz, Drama,

PORTUGAL

MODA LIFESTYLE TENDÊNCIAS ARQUITECTURA DESIGN MÚSICA ARTS

n*style

magazine

120 - Julho / Agosto 98 - 100

MODA E ARTE

A combinação perfeita

NA ERA DO LOW-COST

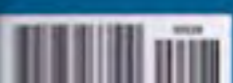
Passar o tempo divertindo e viver em style

DICAS DE ESTILO

Para dominar os Verões

JOSÉ Wass e Osmar
FIDALGO

UMA OPORTUNIDADE
DE SEGUIR
NOVA TENDÊNCIA
DE MODA

Ivana Chubbuck

Em vinte anos de profissão ela transformou simples actores em estrelas mundiais. Uma técnica que ela própria criou, com origem, na sua experiência de vida. POR S. COUTO

"O Jack Nicholson, personifica na sua actuação tudo aquilo que eu ensino: ética de trabalho, acessibilidade emocional e sexual, e coragem para tomar decisões arriscadas."

Uma vez, Ivana em cena. Do nome: a técnica e o método de Ivana Chubbuck

É uma mulher inesperadamente acessível e intuitiva. "Ela compreendeu-me imediatamente e fez-me sentir segura", afirma **Beyond Knowles** em plena apresentação do papel de uma mulher esportante para o filme *Obsessed*. Bem-vindos ao mundo da indústria cinematográfica, em pleno corredor de Los Angeles. Foi ali, no seu estúdio-escala em Malrose Avenue que **Ivana Chubbuck** fala sobre a técnica que lançou ao estrelato muitas das figuras mais destacadas de Hollywood. "Toda a gente tem uma história diferente. Pessoalmente, comecei por ser actriz. Contudo, descobri que prefero ensinar porque gosto mais de ser à frente por detrás do talento", confessou à coach antes de muitos dos grandes talentos do grande ecrã: **Brad Pitt, Charlize Theron, Kate Hudson, Jon Voight, Kate Bosworth, Amy Smart, America Ferrera (Ugly Betty)**... todas as celebridades passaram e passam pelas mãos e pela técnica desta verdadeira star maker. O seu livro, "O poder do actor", é lido de ponta a ponta por todos os seus alunos. Este método, prático e compacto, surge em doze páginas "escritas de forma a que tanto os principiantes como os actores avançados possam aprender com ele. Além, pode ser lido repetidamente, uma e outra vez, porque há sempre algo que te possa ter escapado ou que precisas de reconsiderar dadas novas circunstâncias na tua vida ou no guião que te propuseram. Como a **Eva Mendes** disse, "É a minha Bíblia". Ivana Chubbuck é uma arma não muito secreta, aliás muitos destes grandes actores têm um professor, mas a sua forma de actuar marca a diferença e conquistou-os muito além da representação. São amigos, Ivana leva-os a explorar o

comportamento humano até ao limite da psicanálise. "A descobri quem sou eu e pensei que o eu", e vários contendo enquanto recusa a ideia de ser um guru de bastidores, que "não acredito que alguém possa ser bem ensinado quando está tão profundamente em contacto com o seu professor. Penso que é mais fácil

quando sentes que o teu mentor ou professor é um igual". A sua técnica aceita as experiências pessoais, utiliza as emoções e é tão instigante, não como fim, mas como motor para atingir um objectivo. "É a ideia que o público recebe, a experiência semelhante que eles possam ter vivido". "O que eu ensino são exercícios que são ferramentas ou fórmulas que ajudam os actores a recrear o comportamento humano real. Sou eu uma bebedeira, uma peitada ou criar química com outro actor que existe dentro do contexto das necessidades do personagem daquele guião". Para recrear um comportamento humano real, a forma abstracta de *act* achar não faz sentido no método Chubbuck. "Se quiser experimentar beber café numa casa, então eu digo, bebe mesmo café".

Recordando o seu trabalho com **Malie Berry** em *Monster's Ball* (filme que valeu a actriz um Oscar), Ivana explica que "sempre que ofereço para um guião tentamos descobrir o que é que tem de mudar na vida da Malie. Tentamos descobrir em que aspecto é que este guião específico pode facilitar uma mudança numa parte problemática da sua vida. Como todos os guiões são baseados em necessidades humanas primárias, é fácil pegar ao guião e traduzi-lo numa experiência de desenvolvimento pessoal. Assim, representar não é apenas criar verdade, mas uma forma de evolução e mudança", uma relação simbiótica entre o actor e a audiência, uma vez que isto

"ajuda a dar esperança ao público, que está a ver esta situação, fazerem perceber que eles próprios poderão ultrapassar um trauma similar". Mas e quando o actor não teve experiências traumáticas, como problemas com drogas, abuso sexual, álcool? **Beyond Knowles**, que nunca experimentou drogas, recusou a Ivana para desenvolver o papel de Ella James, uma personagem criada em feminino, no filme *Crash*. Recordo: "A Ivana desenvolveu um exercício que te faz sentir como se tivesse realmente consumido heroína", explica e continua acrescentando "é ao sentir-me não apenas como se tivesse orgánicamente drogada, mas senti emoções que fazem sentido para alguém que precisa de tomar uma droga como esta". Ivana acrescenta que "muitos actores dizem que quando estão mesmo "in the zone" (semos técnicos que significa que estão mesmo a sentir e a viver o momento), é melhor do que qualquer droga que possa existir".

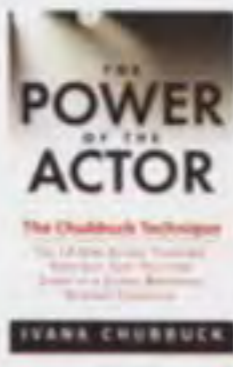
Achualmente a trabalha com **Jessica Biel** no *Easy Virtue* e em *Spain*, Ivana ensina as "suas" celebridades, a descobrir todas as necessidades primárias do ser

humano e começa a apoiar na acessibilidade sexual. "A sexualidade é uma experiência emocional e consequentemente histórica e geográfica, as barreiras linguísticas, culturais e religiosas... Quando se sente muito atraído por alguém, quanto mais fácil é pensar muito tempo

"É como o Jon Voight me disse, "um actor nunca deixa de aprender e de treinar." É uma forma de arte infinita."

com essa pessoa, isso traduz-se em cenas de cinema. Tu queres mudar para o canal onde o actor aparece, tu queres ir ver o filme dele ou dela porque te sentes psicologicamente ligados. Penso nisso, não duras passar muito tempo com alguém que te excita emocionalmente e sexualmente? Claro, que sim".

Depois de duas décadas a treinar actores, Ivana afirma que eles são como um laboratório vivo para desenvolvimento de sua técnica. "nesta forma de arte deve ser estática. Há medida que o tempo passa, novos eventos acontecem - a morte de alguém que amamos, nascimento, perda, dor, abandono, um novo amor... Em suma, todas estas experiências, fazo tanto de mim como do actor com o qual estou a trabalhar modificam-nos como pessoas. Consequentemente o arte também deve mudar". E quando lhe perguntamos se viver ao lado destas emoções não poderá ser uma profissão torturante Ivana é peremptória "digo sempre aos meus actores, "as não te estás a divertir, então é porque estás a escolher a vida"."

O livro do actor de Ivana Chubbuck, *The Power of the Actor*, é um guia prático e compacto para quem quer aprender a arte de representar. O livro explica como desenvolver a técnica de representação e como lidar com as emoções e as necessidades humanas primárias. O livro é lido de ponta a ponta por todos os seus alunos.

NETHERLANDS

Chubbuck in het kort

Ivana Chubbuck (62) groeide op in Detroit, Michigan. Na de universiteit verhuisde ze naar Hollywood om actrice te worden. Tijdens repetities met andere acteurs ontdekte ze haar talent als coach. In 1980 begon ze haar eigen studio in West Hollywood, waar ze nog altijd woont. Haar bestseller *The Power of the*

Actress (2004) werd vertaald in achtien talen. Haar methode wordt wereldwijd zowel op eigen Chubbuck-studio's als op reguliere toneelscholen onderwezen. Als coach heeft Chubbuck gewerkt met onder anderen Brad Pitt, Jim Carrey, James Franco, Jake Gyllenhaal en Beyoncé. Met actrice Charlize

Theron en Halle Berry werkte ze een tijd. Chubbuck heeft ook rollen in speelfilms als *Monster en Monster's Ball*. Chubbuck, van Russische afkomst, werd door het Russisch Internationaal Film Festival gekroond met een Lifetime Achievement Award. In oktober opent ze een nieuw school in Moscow.

Ivana Chubbuck: 'Relativeren is heel prettig in het dagelijks leven, maar voor acteurs is het de dood.'

voornemenen met stil spel. Dit hebben we samen een toneelstuk geschreven die ze in haar hoofd al speelde. Zonder een woord in het script te wijzigen, hebben we haar personage van een slachtfferin veranderd in iemand die ondanks alles blijft wachten voor haar happy end.'

Een winnaar.
Trotse!

Kunnen acteurs niet gewoon hun verbeelding gebruiken?

'Als je het persoonlijk maakt, draait het om het spel. Ik begeleidde Charlize Theron toen zij in *Monster* een vermoordster moest spelen. Dit personage was als kind misbruikt. Haar haar was ontvonden en moede om de macht terug te pakken die haar als meisje was ontvoren. Charlize werd vroeger zelf misbruikt door haar vader. Dat met het moorden kon smaken met identiteits, maar met het verlangen om de macht terug te pakken werd voor Charlize de drijvende kracht achter de rol. Ze was die Oscar-wedstrijd er haar zelf in de rol leefde te leggen.'

Je kunt toch ook een goed acteur worden als je geen toema's hebt meegemaakt?

'Natuurlijk. Maar inden mijn leerproces, Mitchell werd je wel getreurd op school of wilden je ouders nooit naar je kijken. Het zijn de dingen die het grotere trauma heeft. Als acteur moet je naar je eerdere leven kijken zonder te relateren. Relativeren is heel prettig in het dagelijks leven, maar voor acteurs is het de dood.'

U werkte met Nederlandse acteurs. Ziet u een verschil in de Amerikaanse en Nederlandse mentaliteit?

'Ik hoor vaak van acteurs dat er in Nederland denkt dat je na de school wel klaar bent. Absurd vind ik dat. In mijn studio komen veel acteurs elke week. Kijken, oefenen, oefenen. Jeder Karim heeft een Oscar op zijn naam, maar gaat zoveel filmopnames terug naar school. 'Ik had Brad Pitt in de les toen hij nog drie bijbaantjes had. Hij wilde nu vaak optreden dat niemand nog bij hem in het groepje wilde. Je wordt alleen groets als je constant aan jezelf blijft schaven. Knappe, geslechteerde jongens zijn er genoeg. Die worden niet allemaal Brad Pitt.'

Zelfs de grootste beroomheden moeten in uw lessen hun donkerste geheimen delen. Hoe creëert u die intimiteit?

'Door mijn zegen abt op tafel te gooien. Ik ben als kind misbruikt, het heb ik voortend drugs gebruikt, het eerste aan toe. In mijn leven heb ik dat. Het is voor mij het dert, dat ik heb ook. Als acteur moet je zonder oordeel naar je eigen menselijke natuur leren kijken. Omarm je toema's, tekortkomingen en complexen maar, want het is je goedchap.'

Ivana Chubbuck geeft twee masterclasses in Amsterdam, op 5 en 7B in Lab 11, die toegankelijk zijn voor publiek. Tickets 150 euro (100 euro voor Acteuten, 50 euro voor studentent).

OPEISEN

Actoren zonder bijbaantjes is precies wat Nederlandse actoren aannemen in Chubbuck's methode. **Waldemar Torenstra**. In Nederland zijn we heel nachter, ook met actoren. Niet te veel grootse speeches. Ik, Ivana, leerde ik niet alles weg te relateren. Maar heb ik heb het 'ouden in mijn spel te gooien. Dat vond ik heel verrassend.' Actrice **Nanette Drisc**. (De Troon, Overzee) 'harkent zich in me. 'Voordat ik Chubbuck ontdekte was ik vooral technisch heel sterk, maar ik bleef altijd de regio van mijn eigen performance. Door deze methode ging er een innerlijk in mijn ogen, met brocht me van mijn hoofd in mijn (of in) de ma. In het meer uit mezelf te pakken. 'Ik heb bij zaandere rollen.

Toch is het voor een acteur in Nederland niet altijd gemakkelijk te werken volgens de techniek, want Drisc. 'Palma opeisen voor je innerlijke proces, dat ik in Hollywood heb meermal. Voor mijn rol in *De Verboeven* heb ik echt voor de naam gekocht, ik heb zelf coachingwezen gebruikt bij de Nederlandse Chubbuck-actrice Romijn Nijhuis. Toen de scènes door steeds over mijn Chubbuck-voering gaven. Als mensen dat niet vonden, jammer niet. 'De rol werd Drisc, maar ik wilde Gouden Kalf nominatie op.

Een donderdag licht **Aaf Brandt Corstius** twee belangrijke gebeurtenissen uit de bloeden en sites.

Aaf leest sterren

Bruce werd Caitlyn maar klopt nog steeds ferm op schouders en Samantha werd Barbie maar heeft zo haar grenzen

Schouderklop

Uw vriendinnetje had je best een wakkere update willen geven van de transitie van man tot vrouw van Bruce Jenner (vader van de Kardashians), maar dat kon je nu niet maken, je persoonlijke obsessies aan de lezer opdragen. Bovendien waren er nog mensen als Ben Stenders, over wie ook gerapporteerd moest worden.

Maar Bruce is nu echt Caitlyn geworden, en daarmee heeft zij interesse, ook in deom gerespecteerd in de familie Kardashians, gebroeders. De cover van *Vanity* met Caitlyn in haar op de voorgrond is nu al een klassieker. Het moment in het filmpje over de fotohoot op de set met Vanity Fair, waarin Caitlyn (met make-up) overigens vertelt over de obstakels van de man die vrouw wil worden. Het op het moment waarop Caitlyn in omhelzing gefilmd wordt met Annie Leibovitz, de fotografe die de portretten in de volde gebroeders maakte (zelfs wel indachtig dachten dat het om een productie over Barbra Streisand ging, en gefilmd was de cover met Caitlyn).

Caitlyn omhelst Annie en klept haar daarbij ferm op de schouder. Zo zou alleen een man iemand verhelten, met dat aristocratische klopje. En dan afsluitend een spertout - Caitlyn was, toen ze nog Bruce was, echt olympisch kampioen tenkopp.

Een het is Caitlyn niet een K. Niet met een K, noch de voornamen van alle andere vrouwelijke Kardashians. Ze wilde niet 'de associaties met de media' die hij een voornaam met een K heeft. Wij denken dat Caitlyn met een C alvast genoeg media-aanval heeft gekregen.

Nu al een klassieker

Nog eenje

Camera's

Over namen en moeren naar een komendige uitdrukkingen: kent of Barbie nog, die laatste blonde vrouw uit de CA, Camera, die later haar ruggen, al het zo zij volle spin-offs kreeg, en maar liefst actoren vertelt Barbie, die in het echt Samantha heet, ging bedruken of ze zich wel zo veel moest laten oeffenen, vertelde haar man Michael aan FOX NL, toen zelfs haar eigen dochterje Angelina haar Barbie ging noemen, het werd door de vele keren dat ze haar moeder Barbie op tv had gezien. 'Wil je er dan nog wel een kind bij betrekken?', zei Michael er omtrent bij.

Nu ja, ja, toch wel, want er is sinds gezien een nieuwe realtyserie over het overige leven van de Kardashians. Ze krijgen er namelijk een kind bij en dat wordt allemaal gefilmd in Samantha en Michael nemen er nog eenje, sinds deze week op FOX.

Het wordt een prijzig en hij zal geboden worden als een versierde. Daar mag de camera's bij zijn en zijn ouders. Maar: 'Niet over expliciete optreden, gaan ze uit', meldde Michael streng. Wat een rosvante principes hebben deze jonge bruinvertrande ouders toch!

Aaf Brandt Corstius

The power and the passion Ivana Chubbuck from the gut to the stars

It is not often that one is granted an insight into the very heart of how some of the world's favourite performers create the magic, which reaches out to audiences around the globe. How do they do it? How do the ephemeral emotions, which they evoke from within themselves transfer and transport to touch so many? Through hope; through faith? No, through work. And if Ivana Chubbuck, author of *The Power of the Actor: The Chubbuck Technique*, has anything to do with it, the work probably won't be easy; it will, however, be worth it.

By Kim Chandler

Chubbuck is the premiere acting teacher and coach to some of Hollywood and the world's most illustrious stars. Her roster is a veritable firmament, including such names as Halle Berry, Jim Carrey, Brad Pitt, Kate Hudson, Eva Mendes, Sienna Miller and Beyonce, along with a host of others. Almost every year finds her clients nominated for international awards such as the Academy Awards, Emmys, BAFTAs, Golden Globes and Tonys. In fact, 2006 found her students sweep the boards of the Oscars with Charlize Theron winning in the Best Actress category, Terrence Howard taking the Best Actor statuette, Catherine Keener winning for Best Supporting Actress and Jake Gyllenhaal taking the

Chubbuck coaching Beyonce on the 'Dreamgirls' set.

As well, on Wednesday 11 April she will be signing her book at the American Book Center Treehouse. I managed to catch up with the very funny and very talkative Chubbuck, who is noted as one of the 15 top teachers and mentors in America, before one of her classes last week.

It must be said that there are very few books, which even attempt to tell people how to act; mainly they just talk about the theory. Chubbuck's text is different. It breaks down the technique into a 12-step program - very L.A. - as well as breaking down behaviour patterns into easy to follow equations. Don't be fooled though, this isn't acting by numbers. The foundation formulas aid in generating such feelings as drunkenness, guilt and parenthood. But the actor still has to do the work and add their own personal analogies to bring the character alive.

"I thought this book needed to be written," she tells me from an early Los Angeles morning, "because I believe that all behaviour can be based into some sort of mathematical pattern - a science of behaviour. There's a pattern to what we become and what motivates us to do the job that we decide to take and career paths that we decide to follow and the lovers that we decide to take on, it all comes from a pattern. In order for us to really create human behaviour on screen or on stage, we have to understand how that pattern operates. And since there is an equation to it all, I found that there is a way to teach it... like math." With the Chubbuck technique, the goal is of premiere importance, "And what gets in the way of our goal. How do we overcome it, how do we accomplish in spite of, and because of, those obstacles and conflicts that get in our way? How that is personal to us as specific people is where we start to get into our inner choices. That's the pattern."

The book, which topped the *Los Angeles Times* Bestseller's List for weeks, originated as a simple 20 page pamphlet. "It was never meant to be anything more than a guide for my classes." Unknown to her, it was being passed between friends around the world, and it wasn't long until publishers Samuel French asked to distribute it. "That became a 40 page booklet. Then I started getting calls from weird places all over the world asking where they could get my book. That's when I said it was time. After 27 years of teaching, these are the concepts

that work."

Though there is the myth of 'movie magic' Chubbuck is adamant that it's all about the work. There is no mystical creation theory. "I call that the praying to God technique. Please God let me be great tonight! Sometimes that works and sometimes it doesn't. So, if there's a scientific approach, you'll hit it every time. It may be different every time, but it will be a hit because you're always going to be in the moment. The mystery, if you want it, will always be there, because life is always mysterious. Now God, or the Cosmos or whatever you are praying to, may decide to give you what you are asking for, or he may have something more important to do in Iraq that day, I don't know - he might be watching another channel.

"All great things come from doing your work and there is no getting around that. I think part of the reason some actors say, 'I just want the muse to hit me, is because they're lazy. If you're going to be a great dancer you can't go to a recital if you don't rehearse and work your muscles three to four hours a day and practice everyday until you're perfect. Or take writing, writing isn't writing, writing is re-writing. This book was four years of writing and re-writing."

Adamant yes, judgmental no, in fact, Chubbuck is in complete belief that in the arts, "You cannot judge; arts are universal. I believe in the human equation." This may be due, in some part, to the fact that her German father is from Germany and her mother of New York/Russian extraction. "My father was 11 when his family left Germany during the Nazi occupation, the family went first to the Netherlands, interestingly enough, where a lot of Jewish people went on their way to America." Her father became a well respected and important civil rights lawyer, and imbued in his daughter the sensibility that there is always a reason why people behave in the way that they do. "I learned that we need to read between the lines and that my immigrant family didn't 'fit' into the mindset of middle-America."

Thus, Chubbuck knows what it's like to be *other*. "I find that most people who choose to be an actor, writer, dancer, or whatever art they choose, do so because they are the *other*. The ones who get into it because they think its going to be glamorous or fun,

don't realize that it takes years and years for that kind of stuff to happen (if ever). It takes so many years and so much rejection and living like a bum. Even though Brad Pitt (who she has worked with for years) lives like a king now, he lived for years with no money. All the money he made from three different, crappy jobs he used for acting lessons and private coaching. He lived very small. I've found that that's been the case with all the people that are very, very successful, that I started off with from being nothing to everything, they are people who lived very, very small for a long time. It's the work ethic; it's working hard, it's taking risks, it's being okay with the rejection and taking that rejection and using that to fuel your empowerment."

That's a lesson we can all use in our daily performance, in fact, many of the tools employed in the Chubbuck technique can be useful for non-actors. For instance, her section on *Experiencing Parenthood* breaks parenthood down to a basic function: giving individuals a second chance to fix what's wrong with them. Basics like this can most likely be put down to Chubbuck's educational background. "I did a lot of behavioural science and cultural anthropology in college and it was very, very helpful in studying the human condition. There was one class in particular that dealt with how to break down human behaviour into mathematical equations. I remember thinking it was a fascinating class, it was my favourite class, but I wasn't sure what I was going to do with it. And then I realized,

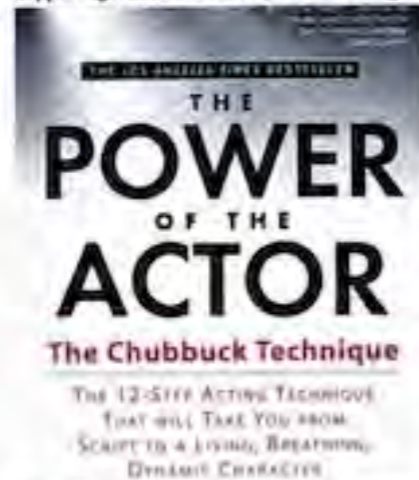
Ivana Chubbuck.

as I was doing this book, that I've been using that class to break down these steps!" Her math works quite simply and effectively - that's the power, the passion is personal.

For more information on Ivana Chubbuck visit: www.Ivanachubbuck.com.

Ivana Chubbuck will be signing *The Power of the Actor: The Chubbuck Technique* [ISBN 1-592-40155-8] published by Gotham Books (A division of Penguin Group) at the American Book Center Treehouse, located at Voerboogstraat 11, Amsterdam on Wednesday 11 April at 20.00. For more information visit: www.treehouse.abc.nl.

For more information on the workshop on April 14/15, write an email to: chubbuckeurope@hotmail.com.

IVANA CHUBBUCK

Best Supporting Actor nod. In fact, Chubbuck was even (thanked by her student, Halle Berry, in her emotional Best Actress acceptance speech at the 2002 Oscars.

Okay, so we know the stars can get to Chubbuck and her technique, but how about anyone else? As the founder and director of the Ivana Chubbuck Studio and creator of the Chubbuck Technique, the dynamic coach has classes at her studio for beginners, masters, and those in-between. Additionally, *The Power of the Actor: The Chubbuck Technique* is the text book used internationally and by the more than 500 students who attend her weekly classes. Chubbuck arrives in Amsterdam next week to host an intensive scene study weekend at the Compagnie Theater on Saturday and de Brakke Grond Theatre on Sunday using her 12-step script analysis system.

EXTERUS
High quality
tax services for expats
and their employers

JAPAN

ハリウッドのカリスマ演技コーチ「イヴァナ・チャバツク」の成功論

シャーリーズ・セロンやビヨンセをスターダムに押し上げたイヴァナが来日！

By 木川 優子 2016年12月19日 133

芝居や演劇を生業にしている人なら、「イヴァナ・チャバツク」という名を耳にしたことがある人も多いはず。彼女はハリウッドで有名な演技コーチで、ブラッド・ピットやビヨンセ、シャーリーズ・セロンなど、名だたる俳優たちを一流に育てあげたカリスマ的存在！ そんなイヴァナの来日を覚えて、コスモポリタン編集部が取材を敢行。彼女が語る、成功へのヒントとは？

—演技指導者への道を志したきっかけは？

“演じることよりも教えることに情熱が持てた”

はじめは俳優を目指していたし、私がやりたいことは演技だと思ってたわ。ラッキーなことに早くから活動の場も与えられていたしね！ でも演技をしながら、ユニバーサルスタジオでミュージックビデオの脚本を書いたり、監督にも携わることもあって、それを知った俳優仲間から演技について意見を求められるようになって、演技指導をするようになったのよ。

当初は「私は教えるよりも、演技がしたい！」と思っていたんだけど、ある日「演じている時よりも、演技を教えている時の方が時間が過ぎるのが早くなって、それに気がついて、それでやっと分かったの。私の場合は、演じるよりも教える方が情熱を持って向き合えるんだってことをね。それから、映画の出演オファーを断ってまで、演技を教える方を志すようになったのよ(笑)。あのまま「教えるのは好きじゃない」と思ってる人で悩んでいたら、今はないわね。何事も一度はやってみないとわからないものよ。

—著書「イヴァナ・チャバツクの演技術」のメソッドはかなり具体的。どのように構築したの？

“すべて実体験よ(笑)。経験することで、身体的な変化や感情の動きをキャッチできたわ”

あの本は、私が10代だった頃に経験したものや、大人になってから経験したことが基になっているんだけど、私が育った60年代は、今に比べるとかなりレイジーな時代だったのよ(笑)。でも、すべて経験に基づいているからこそ、詳細に説明できているんだと思うわ。

人気の記事

テイラー、マイリー、カガク…セレブが過ごしたクリスマス

ど派手！カーダシアン一家のクリスマスがすごすぎた…

エリザベス・テイラー、8回の結婚と7人の夫たち

例えば出産のメソッド。私が出産の時に感じたことを元に戻すと、「私と父親となる男性は、小さな自分を自分の子どもの中に見ている。だから、子どものことを『可愛い』と謳われれば、それがまるで自分に向けられた言葉かのように、『ありがとう！』と答える」と、感情の動きまで説明がつくのよ。

今まで経験したことは、どんな小さなことでもすくい上げて、ひとつひとつ丁寧に具体化したわ。だから何度も何度も書き直して、結局製作に4年もかかったの。まさに私の『ペーパーバグ』(笑)。

—ブラッド・ピットやジューズ・キム、リブ・タイラーなど、そうそうたるセレブたちの演技指導をしているけど、印象に残っているのは誰？

“ひとりに絞れないことが、私の仕事の幸せなこと”

f

それは非常に難しい質問ね。誰かひとりに絞るなんてできないわ。本当に、それが私の仕事の素晴らしいところなのよ。ただひとつ言えるのは、私と出会う時点では、たいていみんな「セレブと呼ばれる前なのよ(笑)」。

例えば、映画『モンスター』でアカデミー主演女優賞を獲得したシャーリーズ・セロンは、出会った頃はまだ売れていなくて、お金もなかったから私の俳優仲間と同席していたくらい。それに、当時の彼女はまったく自分に自信を持っていなかったのよ。そんな彼女に私がはじめに行った指導は、「自分自身を信じろ」ということ。

彼女が作品で演じたキャラクターは、レイプされ、虐待され、その経験から殺人へと誘われてしまったという役どころ。シャーリーズ・セロンが自分自身の自信を回復することで、並行してその強靭なキャラクターを演じることができると思ったの。たとえ映画だとしても、俳優たちが現実性を持って力を取り戻すところを映し出せば、歴史を繰り返しても常に力を奪われてきた「女性」に力を与えることができるんじゃないか、とも考えたわ。

—ビヨンセにも演技指導をしたそうだけど、彼女はどんな変化があった？

“映画の成功だけじゃなく、世界中の女性にとって絶対的な存在になったわ”

f

2016年最強版「引き寄せCD」&「引き寄せカード」付録つき

ゆほびか

心も体も健康になる魔法

奥平亜美衣
「家族に幸せを
引き寄せるCD」
神々の島のエネルギーが
大充実!

人間関係・お金・仕事・健康の願いを実現!

引き寄せの法則

2016年が最高の1年になる **最新・最強版**

- 奥平亜美衣「家族に幸せを引き寄せるCD」
自分に還れば願いは叶う。神々の島の写真と音に身を委ねるだけ!
- ハリウッド式「逆境を勝利に変える感情日記」
ブラッド・ピット、ハル・ベリー、シャーリーズ・セロン、ビヨンセも実践
- 斎藤一人「人・お金・成功を引き寄せる! 類友の法則」
- 大谷翔平選手も実践! 花巻東高校の「目標達成シート」
- ネイティブアメリカンの「健康を引き寄せる言葉」
- さとうみつろう、Happy、LICA & FUMITO
2016年「引き寄せサポート」カード付録

鼻は体と心の急所

鼻づまり・鼻水を一掃。体調・顔・頭までよくなる
「鼻がスカッとする」最強療法

耳鳴り・めまい・不眠・うつ・ガン・低体温が大軽快
医師推奨! 沖縄に伝わる「塩水温熱セラピー」

引き寄せ
の法則
2016
最新・最強版

ハリウッドの
カリスマコーチ直伝

逆境を勝利に変える テクニック

ブラッド・ピット、ハル・ベリー、シャーリーズ・セロン、
ジム・キャリー、ビヨンセも実践

イヴァナ・チャバック 30年におよぶキャリアの中で、数々の
トップスターを指導し、「スターのコーチ」の異名を取るハリウ
ッドを代表するアラモインプ・コーチのひとり。ロシア国家演劇学
校では、レオナルド・ディカプリオ、ウィリアム・フリードキン、フ
ランシス・D・コッポラと並び、長年の映画界への貢献に対する
特別功労賞を受賞。トップスターたちへのプライベート指導だけ
でなく、有名・無名を問わず自身の持つ演技スタジオのほか、ジ
ョ

リアード演劇院(演劇専門)や世界各国でのワークショップでも
指導を行っている。人間の深層心理への洞察力に基づく演技指
導は、人生で勝利するメソッドとして、俳優にとどまらず歌手、演
劇家、監督、プロデューサー、経営者、ビジネスエグゼクティブら
からも広く支持を集めている。著書「イヴァナ・チャバックの演
技術」(白水社刊)も世界各国で翻訳され、演技教本のバイブル
的存在となっている。http://www.havoktsbook.com/

ハリウッドスターの演技と 人生に革命を起こした! カリスマ演技コーチの「勝つ技術」

ソフテック・コーチ イヴァナ・チャバック

すべての人の人生を
変えるメソッド

私の仕事は、映画やテレビドラ
マ、舞台などに出演する俳優への演
技指導です。これまでに、ハル・ベ
リーやブラッド・ピット、シャー
リーズ・セロン、ジム・キャリーな
ど、ハリウッドのトップスターをは
じめとして、数千人の俳優たちと
いっしょに仕事をしてきました。
私は俳優に、「勝つ」方法を教えま
す。どんな物語でも、登場人物は観
望的には勝利を目指しているからで
す。愛や安らぎ、正義、名誉など、
求めるものの形に差はあれ、それら
を勝ち取るためにキャラクターは戦
い、葛藤し、生きていくのです。

俳優は、自分が演じる役柄がどの
ような目的を勝ち取ろうとしている
のか、突き止めることはなりません。
そして、勝利に向けて役柄を導
くのです。役柄に与えられた障害や
逆境は、受け入れるのではなく、克
服するためのものです。そう、英雄
のよう!

私が指導した俳優たちは、演技を
通じて、俳優本人の個人的な苦痛も
克服します。どんなに華やかで自信
に満ち、恵まれた日々を送っている
ように見えるスターでも、不安や恐
れ、人間関係の問題など、人生の痛
みを抱えています。
演技において、人生の痛みを成長
に変える成功体験は、スクリーン
の外、彼ら自身の人生にも大きな影

Brad Pitt

ブラッド・ピット 1963年、米国オクラホマ州出身の俳優、映画プロデューサー。俳優を目指しハリウッドに出てきたばかりで劇の裏ぐるみのアルバイトをしていたような無名時代から、イヴナ・チャバックに師事。ゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞した『12モンキーズ』(1995年、テリー・ギリアム監督)をはじめ、『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』(2008年、デヴィッド・フィンチャー監督)、『マネーボール』(2011年、ベネット・ミラー監督)などでアカデミー賞ノミネート多数。

©H&M, S&W, D&S, Corbis, gettyimages

イヴナ・チャバックの演技指導を受けた俳優たち

- ブラッド・ピット
- ジム・キャリー
- ハル・ペリー
- ビヨンセ
- シャーリーズ・セロン
- メグ・ライアン
- ジェームズ・フランコ
- リヴ・タイラー ほか多数

2006年のアカデミー賞では、最優秀主演男優・最優秀主演女優・最優秀助演男優・最優秀助演女優のすべてのカテゴリーに、イヴナ・チャバックの教え子がノミネートされた。

Charlize Theron

シャーリーズ・セロン 1975年、南アフリカ共和国出身の女優。アルコール依存の父の家庭内暴力に悩ましながら育ち、15歳のときに、酔って銃を乱射した父を母が射殺する(正当防衛)という事件を経験する。『モンスター』(2003年、パティ・ジェンキンス監督)で、実在した女性連続殺人犯を13kg体重を増やす体当たり演技で演じ、アカデミー賞、ゴールデングローブ賞の主演女優賞を受賞。新作映画では出演料1000万ドル(約12億円)が約束されたと報じられた。

©Sipa USA/amerimages

世界各国から招聘されるワークショップでも積極的に指導を行っている。写真はモスクワでのワークショップの様子

私の演技テクニクの特徴は、トラウマ(心的外傷)、感情的な痛み、強迫観念、欲望、恥、恐れなど、俳優自身が抱える個人的な苦痛の感情を、使う、ことにあります。こうした苦痛は、見て見ないふりをしたり、忘れたふりをしたりしていても、自然と消えるものではありません。自分自身で気づいていなくても、いつの間にかガンのように増殖し、心をむしばんでいきます。放置して自分を傷つけるままにするか、向き合って克服し、パワーに変えるか。それが、人生の成功に到

響を与えます。現実での生活でも、人として、より深みを増し、パワーに魅力的になり、さらに大きな成功と幸せを手に入れたのです。このテクニクが役に立つのは、演技の世界に生きる人だけではありません。現実世界で、目指す目標を勝ち取るために逆境と戦う、すべての人の人生を変えることができる方法と言えるでしょう。放置したトラウマは心のガンになる

演技を一瞬で変えるチャバック・テクニクを人生に活かす。

全体の目的 勝ち取りたいゴールを常に意識する

「全体の目的」とは、物語全体を通して役柄が目指す最終的なゴールです。それは「真実の愛を見つける」、「認められる」、「生き残る」など、シンプルで根源的な欲求です。

この「全体の目的」を勝ち取るために、どのように交渉し、人間関係を築き、確立するか、観客は目に見えています。その舞台が、未知の感情なのか、第二次世界大戦の戦場なのかは関係ありません。人は、自分と同じ感情を抱えている他人を支援したくなるものです。

キャラクターの「全体の目的」が解決される様子を、自分の解決策であるように共感します。

現実では、誰かが書いてくれた脚本は存在しません。あなた自身が人生で何を目標とするのかを思い、見つけ、そのゴールを勝ち取るために死にもの慰いで葛藤してください。そこを目指す情熱の燃料として、あなたの抱えるトラウマや苦痛の感情を使い、まじりましょう。130ページの「感情日記」と、下の「過去の状況」を参照してください。

シーンの目的 相手を反応させる目的意識を持つ

「シーンの目的」は、ある場面で「全体の目的」をサポートする役割を持ち、誰かほかの人に対する要求の形を取ります。例えば、「あなたに私を愛させてみせる」などです。ほしいものを手に入れるためには、相手を愛さなければなりません。「私は愛がほしい」と言っても、相手は「そう、がんばってね」と通してしまいうでしょう。一方で、「あなたに私を愛させてみせる」と言われたら、相手は何らかの反応と行動を

望まれます。たとえ監督と脚本が、あなたの役柄に書きおいておらず、話を進めるためのシーンやキャラクターであったとしても、「シーンの目的」を使って誰もが共感する形に変えることは可能です。人気テレビドラマ『ホワイトハウス』で1度限りのゲストスターのはずだった役をレギュラーに変え、2度のエミー賞につなげたジェニファー・ソニーのように。

障害 失敗のリスクこそが勝ち得たときの満足を高める

キャラクターの目的達成を困難にするハードルのこと。「障害」を克服しようとすることで、演技は感情的なものになります。大事なものは、どんなに新しい「障害」であっても、克服できる可能性は常にあ

るということ。絶対に目的「勝利」をあきらめ、手放してはいけません。克服するための戦いをやめた瞬間、観客は「もはやどうでもいい」と感じます。

過去の状況 過去の出来事から「全体の目的」を勝ち取らなければならない理由を得る

私たちは皆、過去の積み重ねの上に人格を作り上げています。脚本の中でのキャラクターも同様です。俳優は、役柄の「過去の状況」を知ることで、なぜそのような人間になったのかを理解できます。そして、自らの個人的な「過去の状況」との関連性を見出し、役柄をパーソナル化するのです。そのときに必要なのは、過去のつらい

記憶と向き合うこと。ただし、人間は本能的に、つらい出来事を避ける意識の下に封印しています。否認は有効な防御策ですが、この隠された恐ろしい記憶こそが、ゴールを勝ち取る欲求への最大のエネルギー源となるのです。それを引き出すために、「感情日記」(130ページ参照)に取り組むことをお勧めします。

達できるかどうかの分かれ道になります。誰かに「捨てられた」感覚や、誰からも好かれていない恐怖、こうした苦痛から、自己憐憫や被害者意識に陥るのはたやすいことです。でもそれでは、演技は自己満足的になるばかりで、観る者を魅了する役柄にはなり得ないのです。これは多くの俳優が陥りやすいワナです。人生の苦痛に耐えることをよしとする人よりも、逆境にもかかわらず人生の目的を勝ち得ようとする人、観客は魅入られます。これは、実際の人生という名の「脚本のないドラマ」においても、まったく同じです。苦痛は、目的に近づくためのエネルギー源として、克服すべきハードルとして使うべきものです。個人的な苦痛を克服しようとする強い感情が、キャラクターの目的と結びついたとき、演技は驚くほどリアルになり、パワーフルになり、役に生命が吹き込まれ、観客の心を震わせる演技が現れます。ハル・ペリーが映画『チョコレイ

※は演劇式チャバック・テクニクより4つを抜粋して紹介

Michelle Berry

映画「チョコレート」での ハル・ベリー演技に見る 逆境に勝つ方法

マーク・フォスター監督の「チョコレート」(2001年)でハル・ベリーが演じたレティシアは、ストーリーの中で次々と悲劇的な体験に襲われます。

死刑囚である夫との別れ、最愛の息子の事故死……。そして、ラストシーンでは、新しい恋人のハンクが夫の死に関わっていたのに、それを彼女に隠していたことが示唆されます。レティシアの心が傷つき、動揺したところで作品はエンディングを迎えます。

監督と脚本の意図は、「未解決のエンディング」でした。しかし、ハルと私は、このハッピーエンドとは言えない脚本を変えることはできなくても、最後のシーンにおけるレティシアの心の動きに希望と可能性を注入することにしました。

悲劇的な体験に見舞われ続けてきたレティシアが勝ち取りたい「全体の目的」は「愛されること、面倒を見てもらうこと」であり、ここでの「シーンの目的」は「あなた(ハンク)に私を愛してもらおう」としました。この目的に合致する「インナー・モノローグ」(内面の声)を生み出すために、ハルは個人的な苦痛を使って役柄の感情をパーソナル化し、「障害」を克服する戦いに取り組みました。

そして、隠されていた事実を発見したときの驚き→怒り→傷心・混乱を経て、「ハンクの行動は裏切りではなく、レティシアを失いたくないがゆえの愛によるものだった」というポジティブな解釈に至る感情の展開を作り上げました。

ハルは言葉に出さずとも、表情と振る舞いだけでみごとにレティシアの心の変化を表現しました。レティシアは「全体の目的」である「愛されること」を勝ち取り、観客は映画の最後に見出すことができたのです。

ハルは、この演技で、アフリカ系アメリカ人として初めて、アカデミー主演女優賞を受賞しました。

ハル・ベリー 1966年、米国オハイオ州出身の女優。父の家庭内暴力が原因で両親が離婚。空想相手からの暴力が原因で左耳の聴力の80%を失う。2001年の主演映画「チョコレート」(マーク・フォスター監督)で、アカデミー主演女優賞、ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞。ゴールデングローブ賞 主演女優賞(ドラマ部門)、英国アカデミー賞 主演女優賞にノミネート。アカデミー賞受賞スピーチでは、イヴァナ・チャパックの名前を挙げ謝辞を述べた。

©ZUMA Press/Shutterstock

強力な感情の結びつきを意図的に作る 「妄想」テクニック

魂と肉体の両面から強い絆を生み出す手法です。俳優が相手役との強い絆を結び、共感と感情移入を行っているのを見た観客は、まるで自分が相手であるように、俳優への親密さを感じます。

この手法は、実生活においても非常に有効です。すぐその場で、相手は説明のつかない親密さをあなたに感じてください。恋愛であれ、仕事であれ、あなたは好意とよい結果を得やすくなります。

実際、この手法をオーディションでプロデューサーや監督に対して活用し、役を獲得した俳優は数多いです。

「妄想」エクササイズの方法

- 1 あなた自身のトラウマや不安感を突き止める。それから相手の目を見て、あなたと同じ苦痛が相手の心の中にあることを見出す。
- 2 鏡の中で、相手に話しかける。「あなたは私をほんとうに理解してくれる。あなたは** (自分の個人的なトラウマや不安) をほんとうに理解してくれるから」
- 3 鏡の中で、相手との、最も魅力的で危険な性的妄想をする。

目的意識と情熱を強化する 「感情日記」テクニック

潜在意識の下に埋み、普段は表面化していない記憶を表面化させるためのツールが「感情日記」です。結局に「死」の決意を持ち込むことで、最初に掲げた「シーンの目的」(128ページ参照)を勝ち取るためにさらに切迫した情熱がもたらされます。

実際にやってみると、自分でも思いがけない、個人的で示に満ちた文に、涙がこみ上げ、ページを破り捨てたい衝動に駆られるでしょう。しかし、その明るみに出た恐ろしい記憶・苦痛が、あなたがゴールを勝ち取るための最も偉大なエネルギーとなります。

「感情日記」の方法

「あなたに○○してほしい。**さん。なぜなら……」で書き出し始め、「もし○○が得られなければ、私は死を選びます」という死の決意に達するまで、**さんに語りかける形で、自然な流れに任せて自由奔放に書き続ける。

(例)「あなたに愛してほしい。お父さん。なぜなら……」
※誤字や文章としての正確さなどは気にせず、深かんできた感情や思考を書きとめていく。
※けっして手を止めず、頭で考えず、少なくともノート2~3ページは書いてみる。重要な情報は、ウォームアップができてから現れてくることが多い。

な問題が解決したことすらありません。私の指導を受けた2人の有名な女優は、子どもを授けられない体質だと医師から告げられていました。彼女らとともに仕事をすると、私はその苦痛から希望を見出し、演じるパワーに変えるよう促しました。すると、医師による不妊治療でも妊娠できなかった2人が、どちらも自然妊娠することができたのです。私自身、現在実践している考え方にたどり着いてからは、人生がずっと前向きで豊かなものになりました。子どもも頃に親から受けた虐待などによる「見捨てられた」という感情を克服し、被害者であることをやめて、勝利を目指せるようになったのです。

私が、人生の目的としていること、それは、どんな状況にも打ち勝つことができるのだという希望と可能性とパワーの感覚を、私が死ぬときまでに世の中に遺すことです。

世の中に希望を与えるのが、アーティストの使命です。教会に通うより、テレビや映画を見る人のほうが、ずっと多いのですから。

私が、人生の目的としていること、それは、どんな状況にも打ち勝つことができるのだという希望と可能性とパワーの感覚を、私が死ぬときまでに世の中に遺すことです。

世の中に希望を与えるのが、アーティストの使命です。教会に通うより、テレビや映画を見る人のほうが、ずっと多いのですから。

ト」で披露した演技は、彼女が私との取り組みを通し、この方法論に基づいて作り上げたものでした。結果、同作での演技は高い評価を受け、ハルはアカデミー賞主演女優賞を獲得したのでした。

勝利をあきらめないかぎり人は勝者である

敗者として生きるのは簡単です。敗北を受け入れたとき、人は敗者になります。けれど、勝者として生きるのに、実際に勝つかどうかは関係ありません。勝利をあきらめないかぎり、その人は勝者です。

私の指導によって後者のやり方を身につけた俳優は、実生活で問題が発生したときに「演技力を向上させる新しいネタができた」ととらえるようになります。

ネガティブな出来事を、ポジティブな材料に変換する術を学んでいるからです。たとえば、強盗に遭ったときに「これは使える」と思ったと言ってきた俳優もいました。

驚くべきことに、演技の中で困難を乗り越えたことで、俳優の肉体的

RUSSIA

СТАНИСЛАВСКИЙ ПО-АМЕРИКАНСКИ

Ее имя в России, к сожалению, известно только в узком кругу актеров и киноведов. Да и в Голливуде она по большому счету остается в тени тех, кто перевоплощается на сцене и срывает овации зала.

Foto: Getty Images № 2 (0002) 26.09.12

Кто она, женщина, которую нередко вспоминают звезды кино в своей речи после получения «Оскара»?

Ивана Чаббак — американский преподаватель актерского мастерства с русскими корнями, основатель собственной методики. Более 20 лет в своей студии она занимается тем, что готовит кинозвезд первой величины. Среди ее учеников уже есть те, кто прочно обосновался на голливудском небосклоне: Брод Питт, Халли Берри, Кейт Хадсон, Джим Керри, Лив Тайлер, Бейонсе Ноулз, Ева Мендес. В 2006 году выпускники ее студии были номинированы на «Оскар» во всех актерских категориях. В 2003 году Ивана Чаббак получила почетную награду Tower Award за свой вклад в развитие кинематографа на Фестивале российского кино в Голливуде (RIFF).

Госпожа Чаббак, есть ли какой-нибудь русский фильм, который вам понравился?

Во время моего обучения в Школе кино мы просмотрели много фильмов, благодаря которым кинематограф приобрел то влияние, которое имеет сейчас. В начале прошлого века русский кинематограф в обла-

сти инноваций шел впереди планеты всей. Лично для меня фильм Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»» был самым значительным, так как в нем впервые были использованы новые приемы съемки с движения и «рваного монтажа». При этом происходила скачкообразность позиции объекта, что акцентировало внимание на создаваемом характере видео и вызвало эмоциональный отклик у зрителя: Эйзенштейн хотел, чтобы смотрящий испытывал симпатию к восставшим морякам и неприязнь к их угнетателям. Изначально именно русское кино несло в себе посыл личного отношения, соперничества. Использование идей Станиславского о человеческих истинах как противоположность фальшивой драматизации сделало русские фильмы более близкими зрителям и потому более захватывающими и интригующими.

Каковы ваши впечатления от Русского международного кинофестиваля?

В 2003 году я удостоилась награды на Русском международном кинофестивале за мой вклад в мировой кинематограф: получила эту награду наряду с Леонардо Ди Каприо, Уильямом

Фридкином и Франсисом Фордом Копполой. Участие в этом фестивале было честью для меня, запоминающимся и положительным опытом.

Вас впечатлила игра наших актеров?

Фундамент школы русской игры — метод Станиславского, основы которого я использую в своей технике. Вообще, русские в актерской игре впервые стали использовать как прием олицетворение личной драмы, истинные человеческие чувства, психологию того, что заставляет людей поступать так, а не иначе, чтобы показать всю глубину переживаний. Задача актера — не сыграть, но подлинно воссоздать истинное человеческое поведение.

Сколько времени вам потребовалось на разработку собственной методики?

Ребенком я подверглась серьезному физическому и эмоциональному насилию. Именно оно привило меня ненавистью к самой себе и саморазрушением до крайности. Для того чтобы выжить, мне нужно было взглянуть на свою боль как на средство мотивации и обретения сил преодолеть и победить себя. И по-

Foto: Getty Images № 2 (0002) 26.09.12

лучилось! Я поняла: раз эта концепция сработала для обычной жизни, то для персонажа пьесы она работает еще лучше. Вся драма основана на открытом конфликте, на боли, где персонажи пытаются изменить обстоятельства над влиянием сюжета сценария. Мы охотнее будем смотреть на то, как кто-то использует свою боль, чтобы пережить перипетии судьбы, а не для саморазрушения. Это и есть отличительная черта человека, идущего путем борьбы, что интереснее зрителю, нежели путь потакания и жалости к самому себе. Душевная боль используется как сила преодоления и выживания. Это основа моей методике, которая постоянно меняется и развивается.

Меняются ли звезды после того, как получают мировую известность? Все они остаются мильями людьми, во всяком случае (и относительно ко

мне. Многие на них не имеют звездного статуса, когда пришли ко мне впервые, и я хотела им стать звездами. Они понимают это и ценят мою любовь, поддержку и те знания и навыки, что я вложила в них, помогая подняться из неизвестности к славе и богатству.

Вы работаете со всеми, кто обращается к вам, или есть определенные критерии, по которым выбираете себе учеников?

Главное, обладать высокой работоспособностью и не бояться рисковать нарушать общепринятые нормы. Я знала, что Брод Питт станет звездой, как только впервые увидел его. Во время занятий я требую по 6–8 часов репетиций в неделю над каждой отдельной взятой сценой, но Брод хотел работать по 2–3 часа в день. И он стал великой звездой. Такой работоспособностью так-

же отличаются Шарлиз Терон, Ева Мендес, Джейк Джилленхол и многие другие.

Вы видите потенциал в человеке заранее или же, подобно скульптору, создаете нечто прекрасное из того, что имеется?

Каждый человек по-своему особенный. Мое дело понять эту уникальную особенность, отточить и усовершенствовать ее, пока она не станет привычной частью актерской работы. Именно эта уникальность делает актера неотразимым для зрителя.

Планируете ли вы работать с российскими актерами?

Я с нетерпением жду приезда в Россию для работы с местными актерами. В моем сердце России отведено особое место, унаследованное с самого рождения: вся моя семья по материнской линии — эмигранты из России, и к тому же это родина лучших и величайших преподавателей актерского мастерства всех времен! Я буду польщена и благодарна за возможность стать частью истории, связанной с работой всей моей жизни.

Можете в общих чертах объяснить, чем ваша методика обучения отличается от других? В чем секрет ее эффективности?

Большинство техник по актерскому мастерству требуют уйти с головой в болезненные мысли и воспоминания, чтобы сыграть правдоподобно. Моя методика продвигает эту технику на новый уровень. Вместо самобичевания душевной болью, я прошу взять боль, драму своей жизни и использовать ее для преодоления сложного пути. В этом случае мы создаем вместо того, чтобы разрушать. Это позволяет актерам и зрителям испытывать приятные эмоции, оптимизм и надежду. Мы хотим, чтобы наш зритель сказал: «Если этот герой может преодолеть такую же боль, как и у меня, то и я смогу».

Также я поощряю бесстрашие в работе своих актеров. Страх прямо противоположен искусству. Успех приходит к тем, кто не боится рискнуть быть непонятым и не делать так, как принято и считается «пра-

вильно». «Безопасный» выбор влечет безопасный результат. Вы не можете попасть на вершину, если не рискуете. Я оттачиваю бесстрашие в своих студентах, пока оно не станет частью их самих.

В 2004 году вышла ваша книга-самоучитель «Сила актера: техника Чаббака», которая стала бестселлером. Для кого вы ее написали?

Мне понадобилось 4 года и 25 переписываний, чтобы сделать книгу наиболее эффективной как для начинающих, так и для студентов театральных вузов, и даже для профессионалов. Знаменитые актеры, сценаристы и режиссеры используют ее как некий путеводитель. Она также используется как учебник в колледжах и университетах по всему миру. Книга задумывалась еще и как рабочая тетрадь, которую можно перечитывать и ставить пометки. Шарлиз Терон берет ее на все съемки, держит при себе и постоянно штудирует. Это относится ко многим актерам, писателям и режиссерам. Многие называют «Силу актера» своей библией.

Думая над обложкой, я хотела добиться того же визуального воздействия, что и советские плакаты времен Второй мировой войны с их стилем и мощью, что сопутствовали им тогда: красные, белые, серые и черные цвета пробуждали волю к победе. В итоге использовала несколько плакатов как основу для создания иллюстраций и обложки книги.

Евгений № 2 (002) 26.09.17

Как вы считаете, может ли человек без специального образования правдоподобно играть на сцене театра или в кино?

Я верю в то, что обучение является ключевым в любой деятельности. Человек может быть талантливым от рождения, но нужно заниматься, чтобы раскрыть и усовершенствовать этот талант.

Ваша жизнь так насыщена! Остается ли хоть немного времени на себя и близких? Как проводите свои выходные?

Моя дочь недавно окончила Нью-Йоркский университет Tisch, факультет изучения кинематографа, и работает на канале AMC в Нью-Йорке. Я стараюсь чаще ее навещать. И поскольку я в основном работаю семь дней в неделю и иногда по 16 часов в сутки, то с мужем мы довольствуемся трехдневным отпуском у моря в Мексике. Еще собираю антиквариат, среди которого вещи из Древней Греции, Рима, Израиля, Китая и Сирии. В данный момент занимаюсь написанием своих мемуаров, ведь, у меня так много историй со звездами и коллегенных перипетий, которые я преодолела. Я занята делом и наслаждаюсь жизнью.

Ивана, можете ли вы поделиться какими-нибудь хитростями, которые были использованы в кино? Например, Кларк Гейбл не умел танцевать вальс, поэтому в фильме «Унесенные ветрами» его в паре с Вивьен Ли поместили на вращающуюся подставку, которая создала у зрителей соответствующее впечатление.

В третьем «Человеке-пауке» я не хотела, чтобы Джеймс Франко умерал обычным, сентиментальным способом, как во многих подобных эпизодах в кино. Поэтому во время нашей работы с ним над сценой смерти я велела ему прокручивать в голове монолог, обращенный к Тоби Магуайру (Человеку-пауку): «Спасибо, что помогаешь мне умереть, я потерял своего отца, любимую девушку и тебя как друга. У меня нет причин хотеть жить, ведь это будет мучением. Спасибо, мой друг, за то, что избавляешь меня от боли через смерть!» Это вызвало у Франко улыбку и теплые чувства к тому, кто его убил. Таким образом, приемленная трагичная сцена превратилась в сцену празднования смерти. Такое решение сделало эпизод запоминающимся, что принесло Франко номинацию на «Оскар».

Ольга Сафировская, Элла Ладис
Перевод: Валентин Розанов
Фотографии из архива Иваны Чаббак

«БРЭД ПИТТ ЗАНИМАЛСЯ СО МНОЙ ПО ТРИ ЧАСА В ДЕНЬ»

Имя Ивана Чаббак в Голливуде знают все: среди ее учеников — Шарлиз Терон, Брэд Питт, Холли Берри, Джеймс Франко и еще несколько десятков звезд кино и телевидения. С 31 мая по 2 июня по приглашению Cimenotion Acting School прославленный коуч приедет в Москву и даст уроки актерского мастерства всем желающим. В интервью *THR* Ивана рассказала о том, как она отучила Бейонсе от картошки фри и зачем ее воспитанникам психотерапия.

текст: Оксана Литовченко

— *Ивана, вы могли бы и сами стать актрисой. Почему решили именно преподавать?*

— Я действительно мечтала стать актрисой. Давным-давно приехала в Лос-Анджелес с намерением покорить Голливуд и блистать на красных дорожках. Ходила на кастинги и однажды, находясь на съемках, обратила внимание на работу коучей на площадке. В тот же день позвонила своему агенту и сказала, что она может больше не тратить на меня время. Она, конечно, подумала, что я сошла с ума! Но я поняла, что не хочу быть звездой — хочу быть человеком, который помогает достичь успеха кому-то другому. Мне гораздо больше нравится оставаться в тени.

— *Что вы чувствуете, когда приходится выходить из этой тени? Например, когда ваш ученик получает «Оскар» и называет ваше имя в благодарственной речи?*

— В такие моменты я готова от смущения провалиться сквозь землю! Мне больше нравится, когда меня благодарят не с трибуны, а лично. Никогда не забуду, как на следующее утро, после того как Холли Берри получила «Оскар» за «Бал монстров», она позвонила мне и сказала: «Это не моя награда, это наша награда, потому что я просто воспользовалась твоими идеями». Глупо скрывать, я действительно горжусь победами своих учеников. Как родитель гордится своими детьми.

— *Вы помогли добиться успеха многим актерам... Сколько их, кстати?*

— Если говорить о тех, о ком вы постоянно слышите, то их больше сотни.

— *И вы до сих пор работаете с ними? Сколько же у вас всего учеников?*

— Только в моей лос-анджелесской студии их около пятисот... Кроме того, я даю мастер-классы за границей

и на съемках, консультирую сценаристов и режиссеров. Большинство моих учеников по-прежнему со мной. Если вы нашли коуча, чей метод вам подходит, зачем что-то менять? Неважно, начинающий вы или уже добились успеха, вы должны постоянно учиться, работать над своим мастерством. Быть актером и не заниматься с преподавателем — это то же самое, что окончить медицинский университет и больше никогда не повышать свою квалификацию. С таким подходом спустя пару лет вы просто не сможете лечить людей! Так и с игрой. Моя «отличница» Ева Мендес, например, не только постоянно занимается, но и везде возит с собой мою книгу «Мастерство актера».

— *А как вы отбираете студентов?*

— Я уверена, что актером может стать каждый. Поэтому, слава богу, мне не приходится никому говорить «нет». В моей студии есть группы разных уровней подготовки, от новичков до продвинутых. И я могу работать с каждым, кто готов с головой окунуться в учебу и не боится экспериментировать. И если второе можно развить, то желание трудиться должно исходить от моего студента. Брэд Питт, когда пришел в мою студию, разрывался на двух работах — и все равно находил время, чтобы каждый день уделять занятиям три часа.

— *Что еще нужно вашим ученикам для работы — кроме трудолюбия и бесстрашия?*

— Иногда я советую им записаться к психотерапевту. Конечно, важно не путать актерство и психоанализ — но последнее очень помогает лучше понять человеческую природу, а это просто необходимо в нашей профессии.

— *А если наука не помогает? Бывает такое?*

— Конечно, бывает! В таких случаях приходится импровизировать, лезть в душу к своему ученику

Каждый год ученики Чаббак становятся номинантами и победителями престижнейших кинонаград, а 2006 год стал действительно триумфальным: ее студенты были выдвинуты во всех четырех актерских номинациях «Оскара».

ПОСЛЕ ТОГО КАК ХОЛЛИ БЕРРИ ПОЛУЧИЛА «ОСКАР» ЗА «БАЛ МОНСТРОВ», ОНА ПОЗВОНИЛА МНЕ И СКАЗАЛА: «ЭТО НЕ МОЯ НАГРАДА, ЭТО НАША НАГРАДА»

и вытаскивать оттуда его страхи и комплексы. Например, когда Бейонсе снималась в фильме «Кадиллак Рекордс», я помогала ей работать над ролью Этты Джеймс. Этта сидела на героине, и у Бейонсе были большие сложности с пониманием ее состояния. Она никак не могла представить, что чувствует ее героиня, у нее самой никогда не было подобного опыта. Мы подолгу разговаривали, пытались нащупать, что может помочь Бейонсе. И вот я узнаю, что она жить не может без картошки фри. «Окей, завязывай с фастфудом», — сказала я. Вы бы видели ее «ломку»!

— *Совсем скоро вы будете делиться секретами успеха с российской аудиторией... Не страшно ехать на родину Станиславского?*

— Страха нет и в помине, есть глубочайшее уважение к методу, который он создал. Работая над своей системой,

я тщательно изучила его труды и взяла из них все самое лучшее. Исправила и дополнила, адаптировала под реалии и требования XXI века. Когда Станиславский трудился над принципами актерской игры, он просто не мог предвидеть многих нюансов, с которыми мы сейчас постоянно сталкиваемся. Ну а вечные человеческие чувства — такие как любовь, ненависть, страх и сожаление — были прекрасно поняты им задолго до моего появления на свет, поэтому я не чувствую потребности изобретать велосипед. Что же касается работы с российской публикой, то я жду ее с нетерпением! Мои предки из России, и одно из самых ярких воспоминаний о детстве — это когда мы собирались всей семьей во время ужина за круглым столом и бабушка, мама моей мамы, смотрела, как мы едим, и приговаривала: «Да! Да!» Это единственное слово, которое я знаю по-русски. **THR**

Действующие лица

ТЕНЬ ОТЦА

Текст Максим Андриянов
Фото Любовь Шеметова
Стиль Мария Акимова

91

В Голливуде закончилась «оскаровская» гонка. Среди номинантов на главную кинопремию, разумеется, были и те, кто хоть раз посещал занятия знаменитого коучера по актерскому мастерству Иваны Чаббак. Эта хрупкая женщина со стальным характером помогла в свое время добиться успеха Шэрон Стоун, Джимму Кэрри, Холли Берри, Джессике Альбе, Джеймсу Франко, Бейонсе Ноулз и многим другим артистам, а также режиссерам, сценаристам и продюсерам. L'OFFICIEL направил к ней на мастер-класс и интервью актрису Надежду Михалкову, которая стояла на сцене «Кодака» в восьмилетнем возрасте и не прочь снова туда подняться теперь уже без белых бантов и не за компанию с отцом. Разговор оказался откровенным и, если бы не тотальный дефицит времени, вполне мог перейти в сеанс психоанализа.

На Ивону: Shyva Mingo, джемпер Madsen Margela, юбка Betty. Ботинки Christian Louboutin. На Надежду: прическа и макияж Christian Louboutin.

10.10.16 14:00, март 2016

Действующие лица

МИХАЛКОВА Ивана, когда друг позвонил и предложил сделать интервью для L'OFFICIEL, я подумала, что он сошел с ума. Но, когда узнала, с кем предстоит встретиться, тут же ответила: «Конечно, я сделаю это!». Вам может показаться, что я буду спрашивать банальные вещи, но, во-первых, мне никогда раньше не доводилось брать интервью, а во-вторых, не все читатели знают, чем вы занимаетесь. И, конечно, я буду актриской и задам вопросы, которые касаются лично меня.

ЧАББАК Не проблема! Вы были на моих мастер-классах?
МИХАЛКОВА Да, и получила огромное удовольствие. Я никогда не была так заинтересована в человеке, подлого-го, заставляете его использовать драматичные моменты собственной биографии, работать подлинными эмоциями. У меня тут же возник вопрос: а, например, выросла в благополучной семье, у меня не было психологических травм, проблем с родителями, что же мне делать? Я обречена на то, что всегда буду проигрывать актерам, переживавшим жизненные потрясения?

ЧАББАК Давайте разберемся для начала, почему вы хотите быть актрисой.

МИХАЛКОВА Потому что я снимаюсь с четырех лет, у меня не было другого выбора.

ЧАББАК Кто вас подтолкнул к этому?

МИХАЛКОВА Папа. Вы, наверное, видели фильм «Утомленные солнцем». Он получил «Оскара» в 1995 году. Папа снял его как режиссер, сам сыграл главную роль, а меня вывел на роль дочери. Там мне шесть лет.

ЧАББАК Это хорошо, именно поэтому не факт, что вам для работы нужны какие-то детские травмы. У вас, например, есть потребность доказать что-то отцу, сделать его счастливым, чтобы он был доволен и гордился вами. Это очень сильная мотивация.

МИХАЛКОВА Абсолютная правда! Когда на мастер-классах вы предложили вести эмоциональный дневник, обращаясь в нем к первому человеку, который придет в голову, я стала писать его для папы. Я его очень люблю, но мне пришлось долго разбираться, кто я такая. Надя Михалкова. Чтобы стать самостоятельной личностью, чтобы найти свой путь, потребовалось очень много сил.
ЧАББАК Я смотрю на вас и чувствую эмоциональную связь, потому что тоже любила своего отца и делала все, чтобы он гордился мной. Я ставила его на пьедестал. У вас есть дети?

МИХАЛКОВА Да, двое.

ЧАББАК Через какое-то время они пройдут тот же путь, что и вы. Моя дочь, валу ровесницу, тоже все спраши-

вали, родственница ли ей Иване Чаббак, и она вынуждена была с этим жить. Ей даже пришлось поменять фамилию, когда она училась в университете. Сейчас все неприятные моменты позади, а дочка продолжает работать так, чтобы я ею гордилась.

МИХАЛКОВА Спустя семнадцать лет отец снова продолжил «Утомленных солнцем», и я вновь оказалась ним на одной съемочной площадке. Работая над ролью, он вытаскивал из меня все внутренности, все мои личные переживания. Иногда папа мог ничего не говорить, а просто смотреть на меня и тут же получать любую нужную ему эмоцию.

ЧАББАК По сути он был вашим коучем? Это очень рискованная поступок, я своей дочке запретила ходить на мои уроки. Но вот, кстати, вам и неплохая травма, которую можно использовать в работе. Если вы научитесь правильно использовать энергию, которая когда-то вас чуть не разрушила, то одержите победу. Именно поэтому мой учебник по-английски называется The power. Актеры должны использовать энергию преодоления сложных обстоятельств, потому что именно она на экране дает зрителям надежду, что у них тоже может произойти в жизни такая же победа. Если герой фильма смог, то и я смогу! В этом суть настоящего художника: он дает надежду. И не важно, актер ты или танцор, сценарист, режиссер и так далее, ты должен ставить перед собой эту задачу. В противном случае зачем все это? Если с помощью своей игры ты склоняешь зрителя на перемены, то это потрясающе. Это дар!

Свежий пример — Сильвестр Сталлоне. Первый раз он номинировался на премию «Оскар» в 1977 году, и лишь через тридцать девять лет оскаровский комитет снова включил его в номинацию за роль второго плана в фильме «Крид: Наследие Рокки». Безусловно, Сталлоне ждал этого момента, и стремление к «Оскару» его заменило. Когда будете смотреть фильм, вы увидите, как ему удалось худшие обстоятельства взять и победить.

МИХАЛКОВА Были ли случаи, когда артисты ни и казую не открывались вам?

ЧАББАК Нет, ни разу. Бейонсе признавалась, что была настроена ничего мне не рассказывать, но через десять минут она уже плакала. Я никого не сижу — в этом все дело. Вы можете признаться мне, что кого-то убили, и я буду использовать это только для того, чтобы выдать вам нужные эмоции. Поэтому мои ученики чувствуют рядом со мной себя в безопасности. Я сама много чего натворила в жизни, поэтому всегда задаю правильные

Ирина Чаббак — самый именитый тренер по актерскому мастерству в Голливуде. Ее метод состоит в том, чтобы использовать энергию преодоления трудных жизненных ситуаций в решении актерских задач. Надежда Михалкова не была на сто процентов согласна с такой постановкой вопроса, но мастер-класс Чаббак заставил ее изменить свой взгляд.

«Я через силу заставляла себя контактировать с другими людьми, и только актерская профессия дала мне возможность общаться, не причиняя себе боли»

«Если кто-то думает, что он выдал сто процентов, то, как правило, это так себе актер. Нужно повышать планку, всегда есть чему учиться»

вопросы. Актеры открываются мне, и это позволяет расти не только им, но и мне самой. Я обожала своего отца, но он понятия не имел, как выражать свою любовь. Ни разу в жизни он не говорил мне: «Я люблю тебя». У меня никогда не было друзей: уж если меня родители не любят, я не понимала, как меня может любить кто-то еще. Я через силу заставляла себя контактировать с другими людьми, и только актерская профессия дала мне возможность общаться, не причиняя себе боль. Работа коучем подарила мне возможность создать большую любящую семью. У меня лучшая работа в мире!

МИХАЛКОВА Если к вам на занятие приходит человек, который, как вам кажется, никогда не станет актером, вы ему об этом скажете?

ЧАББАК Не думаю, что у меня есть на это право. Может, просто мой метод ему не подходит, и я посоветую другого коуча. Зато тех, кто рожден стать звездой, видно сразу. Шарлиз Терон пришла ко мне в девятнадцать лет, и все тут же сказали, что ее ждет успех. Почему? Потому что она готова была рисковать. И в конце концов роль проститутки, которая погрузилась в лесбийскую любовную историю и стала серийным убийцей, принесла актрисе заветный «Оскар». И дело не в том, что Шарлиз красива. Для роли в фильме «Монстр» она поправилась на четырнадцать килограммов и изуродовала свое лицо гримом. Да и красивых людей много. Шарлиз элементарно очень много работает. С Брэдом Питтом другая история. Поначалу выглядел не очень: толстоухий, с веснушками, зачастую он понятия не имел, что происходит на занятиях. Но Брад тоже был совершенно особенным, потому что много работал и рисковал, выбирая самые разные проекты.

МИХАЛКОВА Бывает ли в вашей работе стопроцентная отдача? Как вы понимаете, что добились от ученика того, чего хотели?

ЧАББАК Опыт мне подсказывает, что артист вообще никогда не выдает сто процентов, и не потому, что он ленив, а потому, что искусство никогда не определяется целью, каким-то конечным пунктом. Всегда есть куда расти. Если кто-то думает, что он выдал сто процентов, то, как правило, это так себе актер. Нужно повышать планку, всегда есть чему учиться.

МИХАЛКОВА От чего вы подпитываетесь энергией, в чем черпаете вдохновение?

ЧАББАК Не знаю, у меня всегда было много сна. Но если сейчас анализировать, что мной движет, то это в первую очередь желание построить свою жизнь так, чтобы дочь

мной гордилась. Я никогда не уважала свою мать. Она была просто домохозяйкой, у нее не было никаких достижений. Она даже не могла водить машину, абсолютно пустая, бесполезная женщина. Когда моя дочка сказала, что гордится мной, это был лучший день моей жизни.

МИХАЛКОВА Вы много работали с русскими артистами. В чем, по-вашему, разница между нашими артистами и американскими?

ЧАББАК Я работаю по всему миру и везде встречаю одни и те же страхи, комплексы, проблемы с друзьями, домогательства, оскорбления, неврозы. Я думала, что в Японии все будет иначе, потому что культура сильно отличается, но нет, те же самые люди. Так что россияне отличаются от американцев не больше, чем все остальные друг от друга.

МИХАЛКОВА Вы много на своих мастер-классах говорите о сексуальности. Но где грань между сексуальностью и вульгарностью?

ЧАББАК Сексуальность становится вульгарной, когда чувствуется, что она наиграна. Если сексуальность природная, если это животный инстинкт, она никогда не будет отталкивающей. Зрители не просто соприкасаются сердцем с героями фильмов или спектаклей, они влюбляются, а для любви недостаточно одной лишь эмоциональной связи. Это доказано на уровне науки. Сексуальность — больше, чем половое влечение, притягательность на более глубоком уровне. Рядом с сексуальным человеком ты чувствуешь, что хочешь проводить с ним особенно много времени. Это может происходить между двумя девушками: они будут вместе ходить в туалет, прихорашиваться, хихикать. То же самое с парнями, которые бесцельно проводят вместе время, соперничают друг с другом, показывают свое физическое превосходство. Это животная часть нашей психологии. Она сильнее разных биографий, языков, религий и социальной иерархии. Если человек не может раскрыть свою природную сексуальность, ему не нужно выбирать актерскую профессию.

МИХАЛКОВА Вы заметили, что все наше интервью я следую советам, которые вы давали на мастер-классе? Или я старалась зря?

ЧАББАК Мы с вами поговорили сегодня о сексе, любви, об отношениях детей и родителей, а это очень много для первого знакомства. Так что вы еще раз подтвердили, мой метод работает!

МИХАЛКОВА Спасибо большое, и просто влюбилась в вас.

ЧАББАК И я в вас!

ROMANIA

IVANA CHUBBUCK

Mulți profesori de la Hollywood își abuzează sexual studenții

**Când nu era faimos,
Brad Pitt plasa prostituate de la un client la altul**

Îngre: *Diferența dintre voastră și mulți actori ai Hollywood este că nu ați fost jălvăroși pe succesul lor, nu v-ați fi durți să fiți în locul lor, în faza camerei decât în spatele ei?*
Ivana Chubbuck: Am fost și eu actriță. Una bună, dar nu extraordinară, timp de opt ani. Am lucrat în televiziune, radio, în filme, dar mă preocupa mai mult să ajut actorii, le dădeam notele colegilor mei despre cum să joace și am început să câștig reputația că sfaturile mele erau bune. Actorii jucas foarte bine, dacă urmăreau îndrumările mele. Am făcut-o la început pentru prieteni, apoi am început să luu și bani pentru asta și, după aceea, chiar mi-am deschis o școală. Mi-am dat seama că îmi place mult mai mult să învăț actorii decât să fiu eu actriță.

Îngre: *Ci de repede ai devenit cunoscută la Hollywood?*

I.C.: La început, aveam cinci studenți cu care lucram în sufrageria mea, acum am 450. Eu nu mi-am făcut niciodată reclama, pur și simplu s-a aflat despre mine și asta s-a întâmplat foarte repede. La Hollywood se auzea că dacă studiezi cu mine, ai parte ulterior de șajbe foarte bune.

Îngre: *De ce ai nevoie ca să ajungi mare la Hollywood, în afară de ajutorul dămoșvoastră?*

I.C.: Multă muncă, fie pe platou, odată ce ai făcut rost de un

rol, fie în clasa de pregătire, fie ca să câștigi un casting. Jon Voight mi-a spus odată: „Nu poți niciodată să te oprești din studiu”, iar el e un tip care a câștigat Oscar-ul. Charlize Theron a fost descoperită de managerul ei într-o bară, dar apoi a trimis-o la cursul meu și a trebuit să muncească câțiva ani până să primească un rol. Se știe că pe Djimon Hounsou din „Blood Diamonds” l-a descoperit Steven Spielberg în Africa. Adevărul este că el a fost la cursul meu timp de trei ani și apoi a luat casting-ul. Povestile despre succesul peste noapte sînt exagerate, lumea nu știe de munca din spatele meseriei. Chiar am văzut oameni cu mai puțin talent, care reușesc, pentru că cei talentați devin lași. Apoi mulți cred că dacă ești frumos, ai parte de roluri. Și nu este așa. La Hollywood mai toți oamenii sînt arătoși, până și chelnerii arată foarte bine acolo. Dar asta nu înseamnă că o să-ți vezi pe platoul de filmare.

Îngre: *Dar mulți chelneri chiar au ajutat actorii celebri...*

I.C.: Așa este, Jack Nicholson, de exemplu, luera ca meșter într-un garaj. Muncea opt ore pe zi și apoi ajungea la cursul de actorie. Brad Pitt nu aștea să socializeze deloc, nu avea iubită, nu ieșea cu nimeni în oraș, pentru că avea trei șajbe, toate proaste. Era găină, adică era îmbrăcat în costum de găină, stătea pe strădă în fața unui local și făcea din aripi ca să însoptească lumea către restaurantul cu mîncare de pui la care era

angajat. Când nu era faimos, mai vindea țigări și era soferul prostituatele, le plasa de la un client la altul. Avea toate șajbele acestea ca să-și poată plăti cursurile de actorie pe care le lua odată cu clasa, dar și în particular. Și nu se pîngea niciodată că nu-i ajung banii. Și Charlize Theron a făcut tot ce a putut pentru a-și continua cursurile. Avea două șajbe și nici ea nu apăs să socializeze deloc. Cei care reușesc sînt cei care lucrează mult pentru asta. La Hollywood toți sînt frumoși, mulți sînt talentați, dar doar cei care muncește reușesc. Și, în afară de muncă, mai este și riscul pe care trebuie să-ți-l iei. Nu poți să stai numai cuminte în lumea ta și să muncești de zor fără să riști din cînd în cînd.

Îngre: *Dacă frumusețea nu e atât de importantă, cum rămîne cu sex-appeal-ul de care se folosesc alți de mulți actorii de la Hollywood?*

I.C.: Actorii alimentează fantezii, asta e tot ce fac, nimic nu se transformă în realitate. Eu întotdeauna le spun actorilor care se îndrăgostesc pe platou, să aibă răbdare și să facă sex abia după ce se termină filmările. Pentru că avea dorință, avea atracție dintre cei doi dispare odată ce fac sex și e mai bine pentru film să nu se împlinească asta. Ai voie să ai fantezii cu partenerul tău, asta chiar ajută filmul, dar alții, păstrează-te pînă după ce sînt sfîrșit filmările.

**Dacă numele meu este pe CV-ul cuiva,
asta deschide uși**

Îngre: *Am înțeles că e destul de greu să ajungi la cursurile Ivanei Chubbuck...*

I.C.: Trebuie să ai relații ca să ajungi la mine. Este, într-adevăr, destul de greu. Trebuie să îți câștigi dreptul de a lucra cu mine. Există niște clase pregătitoare și dacă treci de ele, poți ajunge la Master class, pe care îl predau eu. Sînt destul de dură cu studenții mei. Monica (Bărlăbănuș, n.r.) îmi spunea că, la început, era sperată de mine.

Îngre: *Chiar așa, cum e Monica Bărlăbănuș?*

I.C.: Mîncată! Munceste mult. A făcut progrese mari. Cînd am cunoscut-o încă începea să-și dea seama ce vrem de la ea, cum să facă lucrurile diferit față de cum a fost învățată aici. Dar a muncit mult, stă întotdeauna la două clase de-ale mele în loc de una, cum face toată lumea.

Îngre: *Ce calități vedeți în ea?*

I.C.: Se încumetă să riște. Este accesibilă oamenilor din punct de vedere emoțional și transmite foarte multe sexual. Are prietă la mulți oameni. Și are o inocență extraordinară. Multe lucruri rele i s-au împlinit și ei în viață, n-a avut o viață ușoară, deși lumea crede contrariul, dar a realizat multe de una singură. Monica Dean este modelul de femeie care a transformat ce i s-a împlinit rău în viață, în ceva bun. Bravo ei! A fost în stare.

Îngre: *Nu e singură. Am înțeles că și dămoșvoastră ați dus o viață destul de grea...*

I.C.: Mă trag dintr-o familie în care mama m-a aluzat foarte mult fizic și mai ales verbal. Mama mi-a spart nasul, mi-a rupt degete, mă strîngea de gît alături de țare, încît îmi lăsa vîntăci. La tata a ales să ignore că se împlinesc toate acestea. Munceste mult, iar cînd venea acasă și-i spuneam ce îmi face mama, nu stăia oam să reacționeze, cum să accepte asta și

atunci alegi să ignori totul. El, fiind nou-născut, crescut de nemți, era mai distant, nu comunicau prea bine cu el. În eu, nu numai că am supraviețuit, dar am folosit toate lucrurile rele care mi s-au întâmplat, înaltă durerea pe care o simțeam și le-am transformat în ceva care, până la urmă, mi-a adus succes. În hac să las să mă distrugă. La fel a procedat și Monica. La fel procedau și cei mai mari actori, care au trecut prin mari suferințe.

Inte: *Căsuț dinamică, bog de sunet, este un soi de terapie...*

I.C.: Îți poți numi și așa. E terapie cu un scop. Trebuie să accepți și să înțelegi ce ti s-a întâmplat în viață, iar eu îți ajut pe cei care vin la ora mea să facă lucrul acesta. Maria scriitoare, poetă, pictor, actori, alți oameni care au luat lucrurile rele care li s-au întâmplat în viață și le-au folosit pentru a crea ceva minunat, emoționant. Ia, de exemplu, primul paragraf al

texturile tale, dar odăla ce le-ai pus pe hirtie, începi să te simți bine. Dar de ce scrii despre tine?

Inte: *Că să fie convingătoare.*

I.C.: *Dar de ce public lucrurile care ti s-au întâmplat și de ce nu le scrii numai în jurnal?*

Inte: *De asemenea multe, pentru ca lumea să înțeleagă mai bine ce vreau să spun.*

I.C.: Dar de ce e nevoie să înțelegi? Nu cumva vrei să le spui celorților tăi că nu sînt singur, că și alții au suferit ca și? Îți spun eu, te ajută pe tine să te înțelegi mai bine și pe alții să se înțeleagă pe ei înșiși mai bine. Eu îi întreb pe studenții mei de ce sînt și nevoia să spună povestea personajului pe care-l joacă. Și până găsește și răspunsul, ajung undeva adînc în viața și sufletul lor. Comunicarea este esențială pentru fante, prin comunicare stabilești legături, iar aceste legături

Brad Pitt nu apuca să socializeze pentru că avea trei slujbe. Era îmbrăcat în costum de găină, stătea în fața unui local și filfia din aripi ca să îndrepte lumea către restaurant, vindea țigări și era șoferul prostituatelor.

oricărui mare cântă și vei descoperi în el demonul scriitorului, vei săi din prima problema lui și vei afla ce vrea el să rezolve.

Inte: *Asta dacă ești ca la psiholog, poate.*

I.C.: Du-te diseară arasă, ia o carte bună din bibliotecă și citește prima pagină să vezi dacă am sau nu dreptate. Din culsarea creului, formule cașe deserișe, din mecul personajului, o să-ți dai seama ce arădătești ațdăru.

Inte: *Nu ai avut probleme cu studenții mai reticenti, care nu au vrut să împărtășească trăirile lor?*

I.C.: Nu. Ei sînt o eliberare cînd se destălmăie. Au revelatîi apoi, se sînt mai ușori...

Inte: *Da, dar pînă să ajungi la destălmăire e drum lung și greu de parcurs.*

I.C.: Cînd scrii un material despre ce ai experimentat, nu te simți mai bine după aceea?

Inte: *Dacă e bun, da.*

I.C.: La început poate că nu vrei să vorbești lumii despre

te fac să simți că nu ești singur. Cei mai mulți oameni se simțecă alți cauză singurătății.

Dacă nici mama n-a putut să mă iubească, cum puteam să pretind altcuiva să mă iubească?!

Inte: *Ați avut studenți care au renunțat la curs?*

I.C.: Doar pentru că lucrau prea mult și nu mai aveau timp pentru curs.

Inte: *Sî nu pentru că li s-a pțerut prea intens?...*

I.C.: Au mai fost unii care au plecat pentru că le-am spus eu s-o lăie. Dacă nu mincești desul, dacă nu ai acel ceva pentru a reuși, dacă nu ai curaj să porcești la drumul tău, pentru că există perioade, care pot fi destul de lungi, în care nu obșigă bani, ai facturi de plătit, plus că este foarte greu să-ți găsești de lucru, e foarte greu să fi luat în serios. De-asta am eu tot timpul studiul plus, pentru că oamenii mei primore vorbet ulțecă.

Inte: *Cum de se întâmplă asta?*

I.C.: Pentru că sînt mai bunii decît oricare alții. Dacă numele meu este pe CV-ul cuișă, asta deschide uși, pentru că angajatorii tău că poți lucra mai bine decît ceilalți. Dacă eu nu cred în tine, atunci trebuie să-ți spun să pleci de la curs. Dar o fac foarte diplomatic, nu te dau afară brusc, pur și simplu îți dau mai puțină atenție, te fac să pleci singur. Nu vreau să fac pe nimeni să se simtă prost, mai ales că este doar ideea mea că tu nu ai fi bun și poate eu greșesc și tu, de fapt, ești extraordinar.

Inte: *V-ai lăsată vreedată?*

I.C.: Nu. Dinpotrivă, totjrei în care am crezut au devenit vedete. Mulți profesori de actorie din State se cred un fel de guru, abuzează de puterea pe care o au asupra studenților lor. Îi abuzează de multe ori sexual, sau cel puțin le spală creierul și îi pun să facă tot felul de chestii pe care n-ar tre-

bui să le facă, inclusiv să le facă curățenie în casa. Eu sînt dură cu ei, că n-am înocet, dar nu-i abuzez. Actorii îi oșeră sufletul lor și e o chestiune de bun simț să nu abuzezi de asta. Mie, ca actriță, mi s-a întâmplat să mi se spele creierul.

Inte: *Funcționează pilele la Hollywood? Dacă te culci cu cine trebuie, ai zice, deci rost de roluri bune?*

I.C.: Nu se întâmplă asta. În cel mai bun caz poți să faci rost de câteva replici într-un film, dar doar atât.

Inte: *Fără roluri principale distribuite în funcție de talentul pe care-l ai în pat?*

I.C.: Poate doar în filme porno. Se întâmplă ca regizorul să aibă o aventură cu actrița principală, dar doar după ce s-a făcut deja distribuția.

Inte: *Sî fii serios! Nu jura alegem noi cînd ne îndrăgostim!*

I.C.: Oamenii se mai îndrăgostesc pe plătourile de filmare, așa cum se întâmplă în orice meserie, e adevărat. Dar eu lucrez în showbiz de 27 de ani și nu am văzut să se întâmple asta.

Pefele lucrează, bineînțeles, pentru că sînt frumoase și se culcă cu cine trebuie, cu directori foarte importanți,

producători sau regizori, dar nu se întâmplă nimic apoi. Pentru că dacă ești deja om important la Hollywood te poți culca cu oricine, de ce să te culci cu cineva care se agală de tine

ca apoi să-ți dai un rol? Dar ele nu se descurcăază și încearcă din nou. Poți să te culci cu cine trebuie și asta nu-ți asigură un succes în business, poți să ai părinți actori consacrați și nici măcar asta nu-ți asigură roluri bune. Angelina

Jolie a reușit de una singură, deși îl avea pe tatăl ei, Jon Voight, mare actor. Pata lui Clint Eastwood, Alison, a avut multe probleme în a face rost de roluri în filme. Așam e regi-

zor și e destul de bună. Același lucru s-a întâmplat cu copilul lui Steven Spielberg, iar acesta sînt cele mai mari pile pe care

le poți avea la Hollywood. Monica Dean, înainte de a primi rolul din „Lost”, a fost la alte zeci de casting-uri pe care nu

le-a luat. Lumea nu știe asta. Ea se duce, ca toată lumea, la casting-uri, indiferent de frumusetea și banii pe care-i are.

Inte: *Ce părere aveți despre cîntăreții sau manechinile care tin morțis să aibă carieră cinematografică?*

I.C.: Eu am lucrat cu Beyonce Knowles și, pentru rolul din „Dreamgirls”, a fost pentru prima dată cînd a primit critica

favorabilă. Claudia Schiffer, de exemplu, a încercat să aibă succes și în filme și nu a reușit. Mariah Carey. Madonna au dat-o-n bară rău de tot în cinematografie. Guy Ritchie face

acum alți filme și nu cred că o va folosi pe Madonna. Asta-i

stirea extraordinară de zilele astea din Los Angeles. Ea e exemplul cel mai bun că te poți căuta cu cine trebuie și tot îți ajută în carieră. (râde)

Era să mor de două ori de supradoză

Tango: Mai vorbiți-mi puțin despre dumneavoastră. Când v-ați întâlnit actualul soț?

I.C.: Aveam vreo 20 de ani. Aveam pe atunci un iubit de care tot încercam să scap, iar el făcea alături cu actualul meu soț, pe care l-am sunat atunci și i-am spus să mă aibă încredere în iubitul meu, pentru că e un mizericord. L-am avertizat că o să încerc să-l fraieresc financiar, iar el a considerat gestul meu foarte frumos. Dar i-am salvat pielea. L-am revădit după un an, am hotărât să iesim înțeleg în oraș și de atunci simțeam impresant. Asem un copil, o fată de 19 ani. Vrea să facă MMA-ul, dar, cine știe?!, se poate răzgândi. O luto glaciul să intre în cinematografe, dar eu am sfârșit-o să n-o fac, pentru că este foarte greu.

I.C.: Sînt sigură că ei nu fac la fel, dar după 20 de ani de mariaj, ai nevoie să aduci ceva în plus în cămin. A fost o relație bună, tu mă plîng... Am mai fost căsătorită o dată și atunci a fost foarte rău, pentru că mă lăsa. El era versumna masculină a mamei mele.

Tango: Încrederea?

I.C.: Mai toți oamenii fac asta, își cașcă amănito tipare. Simțeam de fiecare dată alături de același gen de oameni, călătoream să ne facem rău. Pînă la urmă nu mă abuzau fizic și verbal, exact ca mama. Plus că mă înșela tot timpul. A, stai să-ți povestesc: ceva nemaiapomenit! L-am prins, într-o zi, cu o femeie în pat, acasă la noi, și alți ce mi-a zis?

Tango: „Nu e ceea ce pare?”

I.C.: Naum! Mi-a spus: „Pleacă de-aici, că n-am terminat încă!”

Tango: Vai, ce nenorocit!

I.C.: Da, nu-mi venea să cred că aud asta! L-am părăsit pînă la urmă. De fapt l-am părăsit de șapte ori și, de fiecare dată

Fostul meu soț mă abuză fizic și verbal, exact ca mama. Plus că mă înșela tot timpul. L-am prins, într-o zi, cu o femeie în pat, acasă la noi, și mi-a spus: „Pleacă de-aici, că n-am terminat încă!”

Tango: Vă temeați că n-ar veni nici dacă v-ar avea pe dumneavoastră ca profesoară?

I.C.: Nu știu dacă ar reuși sau nu, dar e foarte greu să lucrezi în domeniul ăsta și n-o sfidaiese nici măcar să încerc.

Tango: Există momente din viața dumneavoastră personale pe care să preferați să le păstrați doar de dumneavoastră știute?

I.C.: Cînd lucrez cu oamenii, le spun de fiecare dată: „Eu simt asta, eu am trăit asta”. Mă folosesc de relația pe care o am cu soțul meu, de exemplu, de relația pe care o am cu un tip de care m-am îndrăgostit, deși sînt măritată de 20 de ani, și care mă scoate din nautil. Folosesc toate experiențele mele în meseria mea. Am multe fantezii...

Tango: Și soțul știe?

I.C.: Nu e nevoie să știe. Oricum nu știe românește. (râde)

Tango: Bine, atunci putem să-i arătăm articolul, o să-i placă foarte frumos!

cînd îi zicem că plec, și chiar plecam, încep să plîngă și să mă implore să stau.

Tango: Cît timp a durat căsătoria?

I.C.: Trei ani.

Tango: Păcă mult!

I.C.: Da. Dar lui jur de fiecare dată că se schimbă, că nu mă va mai răni niciodată. Și după două săptămîni o lăsa de la capăt. A fost nevoie de șapte încercări ca să-mi dau omnia că, de fapt, nu se va schimba niciodată.

Tango: Cum ați trecut peste toate acestea?

I.C.: Toată durerea mea o folosesc în muncă. Sînt experiențe din care am învățat și eu, și studenții mei. Folosesc durerea pentru a deveni mai puternică, pentru a avea mai mult succes. Acum, pentru că atunci aproape m-a distras. M-am drogat mult timp. Era să mor de două ori de supradoză. Asta se întâmpla în liceu. Mă autodistrugam, mă rănoam cu singură,

pentru că simțeam că tot ce mi se împlina meritam, într-un fel. Nu mă plăteam, pentru că dacă propria mamă s-a purtat așa cu mine, ce puteam să cer celor din jur?! Dacă nici eu n-a putut să mă iubească, cum puteam să pretind altcuiva să mă iubească?! Așa că mă autodistrugam. Dar am realizat că puteam să mor, ceea ce era aproape să se împlinească, și atunci am ales să folosesc tot trecutul meu, să mă ajute cumva toată experiența mea. Și dacă pe mine m-a ajutat, poate și pe alții îi poate ajuta experiența lor sau a mea, și așa am început să lucrez cu actorii.

Tango: Cum arată viitorul Ivanei Chubbuck?

I.C.: Produce un film acum, pe care soțul meu îl regizează, cu Halle Berry și Eva Mendes. Se anunță mai multe proiecte, am și cursurile mele, studenții de-alia așteaptă să mă întorc.

Tango: Există ceva ce nu-și poate învăța pe studenții dumneavoastră?

I.C.: Ei pot învăța multe din prostiile pe care le-am făcut la viața mea. Dacă nu aveam parte de altele lucruri rele în viața mea, nu i-as fi putut învăța pe alții altele, nu as fi avut succesul pe care-l am acum la Hollywood. Cînd a murit tatăl meu, mi-am spus: „Deci așa simți cînd moare cineva drag” și am

folosit această informație în munca mea. Viața trebuie să se împlinească, cu bune și rele, pentru ca noi să învățăm.

Tango: Păstrați legătura cu foștii studenți?

I.C.: Cîntodată. Mulți intră într-o cu totul altă lume. Devin vedete și li se schimbă viața cu totul. Cu Brad Pitt, de exemplu, n-am mai vorbit de ceva timp, dar mă înfîlțesc des cu Halle Berry.

Tango: Actorii se schimbă mult pe toată perioada cît îi cunoașteți?

I.C.: Unii da, mulți nu.

Tango: Sigur? Pentru că noi persepem Hollywood-ul ca pe un loc superficial, unde abilitățile valorii nu sînt foarte apreciate.

I.C.: Asta se vede. Ceea ce se vede este o poveste. Rochiile, diamantele, chipurile fără defect. Ei bine, vedetele sînt și ei oameni normali, mă rog, cei mai mulți dintre ei, de fapt cei care se păstrează interesanți în ochii publicului sînt la rînd. Oricum nu arată impecabil cînd nu sînt pe covorul roșu. Doar vin la mine acasă îmbrăcați în trening, fără machiaj și abia îi recunosc. Oamenii cred în basme și vor basme, și asta se vede, povestea.

GREECE

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΩΝ *Stars!*

Το όνομά της ακούγεται συχνά στις απονομές των βραβείων Όσκαρ, στα Emmy και στις Χρυσές Σφαίρες, τα στούντιο τη λατρεύουν και από τις τάξεις υποκριτικής της έχει περάσει όλη η a-list του Hollywood. **Η ACTING COACH ΤΟΥ BRAD PITT**, της Charlize Theron, του James Franco και καμιάς εκατοστής ακόμα σταρ έρχεται στην Αθήνα για να συναντήσει τους Έλληνες ηθοποιούς. Και για να τους διδάξει αυτό που και η ίδια έμαθε μέσα στις γραμμές της ελληνικής τραγωδίας: αν δεν πονάς, δεν δημιουργείς.

Λέγονται πολλά για την ιερότητα τεχνικών σας. Τι ακριβώς είναι η Ivana Chubukova Technique? Οι πιο άπειρες «τεχνικές» σκηνοθετικές σε επισημοποιημένα στάδια, μια επόδουσα μαθητική διαδικασία που σε καθιστά μέσα 17' αυτή, πραγματευμένο να αποκαταστήσεις το αίσθημα που σου προκαλεί με αλβιόφρονια. Πήρατε μια τεχνική που είναι ένα βήμα παραπέρα. Αυτό σε οδηγεί στον εθισμό να μετακατατρέφεσαι με το σενάριο/σκηνοθετικό κείμενο, να πάρει τον πόνο, το δράμα ή το τραγικό σου ζώο, που και να το κάνει καλύτερο στο ταξίδι που για ως το ξεπερνάει και να καρδιστεί. Ξέρετε, στη δοκιμασία επειδή που ζούμε, το κοινό δεν θέλει να βλέπει ακριβώς αεροπλάνο. Θέλουμε να υπαγορεύουμε στο σενάριο ή στο θέατρο ή να βλέπουμε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που μας δίνει ελπίδα. Έτσι το κοινό σου να περ- «Αν εσείς είναι ένας άνθρωπος θέλει τον ίδιο πόνο που βιώνω κι εγώ και καταφέρνει να τον νικήσει, τότε ίσως να μπορώ να το κάνω κι εγώ». Το να χρονομετράς τον πόνο ως ερεθισμα για την επίτευξη είναι χαρακτηριστικό ενός δυναμικού, ενεργητικού ανθρώπου. Και τέτοιους ανθρώπους θέλουμε να πληρώσουμε για να βλέπουμε. Πετυχαίνει πάντα αυτό; Θέλω να πω, προφανώς κάνετε ένα

INFO
 Η Ivana Chubukova θα μιλήσει για τη βελτιστοποίηση της Ivana Chubukova Technique σε μια επεξεργασμένη έκδοση της διαδικασίας της με 21 / 12 σημεία που λέγονται Master Classes.

δεν θέλω να είμαι τόσο καλός - είναι σημαντικό να λέω. Η τεχνική σας διατείνεται αποκλειστικά από την εμπειρία της σκηνοθεσίας και από την ψυχολογία. Έχετε κάνει σπουδές πάνω στο αντικείμενο; Ναι, ως ένα βαθμό επί του αντικείμενου. Επιπλέον, ένα κάνει και ο ίδιος φρεσινάλαση, αφήνει ποσο με βελτιστοποιημένα για τη ανθρώπινη κατάσταση. Δεν κάπνισαν κι έτσι να μπορεί να είναι καλύτερα ένα χαρακτηρισμό σε ένα σενάριο. Υποθέτω πως σε τό επισημοποιημένα αντικείμενα και τις επιλογές που κάνει με στη ζωή, στην καθημερινότητά σας.

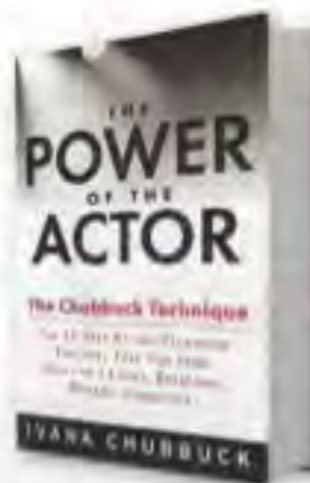
Φυσικά. Το να χρονομετράς τον πόνο και το τραύμα για να πετυχαίνεις τους στόχους σου, ή να κερδίζεις κόντρα στον πόνο ή και εξαιτίας του πόνου είναι ένας καλός τρόπος για να ζεις τη ζωή σου - το ίδιο μου λένε και πολλοί μαθητές μου. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα άσκημα πρόγραμμα που μας συνέβησαν, μπορούμε όμως να το δούμε σαν δώρα, προκειμένου να «οριμάσουμε» και να εξελιχτούμε. Από τις τάξεις σας έχουν περάσει σχεδόν όλοι οι list stars του Hollywood. Ποιος ήταν ο πιο επιτυχημένος ή ο πιο ταλαντούχος; Ποιος σας εξέπληξε περισσότερο; Υπάρχουν δύο στοιχεία που βοηθούν έναν ηθοποιό να πετυχεί. Το ένα είναι

«Η Charlize Theron, όταν δούλεψε μαζί μου, έκανε πρόβες επί ώρες πριν ανεβάσει μια σκηνή στην ταινία».

ταξίδι στις πιο μεταξένες και ευαίσθητες περιοχές της ανθρώπινης ψυχής. Πώς καταφέρνετε να κάνετε τους ηθοποιούς σας να σας ανοιχτούν; Πολύ απλά, επειδή γνωρίζουν πως, με το κάνουν, θα ανταμειφθούν με μια εξαιρετική αμοιβή. Οι πρώτες ανοιχτές στους μαθητές μου, που εξακολουθώ να βοηθώ, μου αιτιολογούν, τους φοβόμαι, γιατί ένας κάνει να αισθάνονται πιο ασφαλείς να μας αποκαταστήσει, γιατί γνωρίζουν πως δεν θα κριθούν από μένα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δικαίωμα να κρίνεις κανέναν. Έτσι κάνει αρνητικά αποτελέσματα στη ζωή μου από φόβο και απελπισία. Δεν υπάρχει κανένας μαθητής που να αρνήθηκε να πάρει μέρος σ' αυτό το παιχνίδι. Πως να σπαστεί ένας τάλι σας; Η που να τον εστιάτε να καταφέρει περισσότερο; Όχι, κανένας. Ακόμα και αν είναι πολύ ακριβής - κάτι που δεν συμβαίνει συχνά - αλλά σίγουρα μια ζήτηση σας αυτό γίνεται από αγάπη και πίστη στο ταλέντο τους. Δεν δεν τρέφεται σε σένα,

αυτό που λέμε «work ethic». Η Charlize Theron, για παράδειγμα, όταν δούλεψε μαζί μου, έκανε πρόβες επί ώρες πριν ανεβάσει μια σκηνή στην ταινία. Ακόμα κι όταν ήταν στα γυρίσματα για μια ταινία, μου τηλεφωνούσε και μου έλεγε πότε θα τελείωνε και αν θα μπορούσα να της βρω έναν παρτενέρ για να δουλέψει μια σκηνή. Και μετά άλλη μια και άλλη μια σκηνή - αυτό ακόμα κι όταν είχε μόλις τρεις εβδομάδες άδεια, πριν ξεκινήσει την επόμενη ταινία της. Η Eva Mendes, ακόμα και σήμερα που είναι σταρ, όταν τελειώνει με μια ταινία, στεί να ξεκινάει ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί, έρχεται στην τάζη για να δουλέψει το υλικό της - και μιλάμε για σκηνές δύσκολες, για έργα του Τσέχοφ! Με τη Halle Berry περάσαμε μαζί τριάντα ώρες προσπαθώντας να «ξεκλειδώσουμε» το ρόλο της στο Monster's Ball. Ο Jake Gyllenhaal δουλεύει ανελλιπώς ώρες προδίδοντας τους ρόλους και τις σκηνές του - πάντα περίεργος, ανήσυχος, πάντα σπρώχνοντας τον εαυτό του στα όριά του. Ο Brad Pitt, όταν παρακαλούσε τα μαθήματά μου, δεν είχε καθόλου κοινωνική ζωή - ήταν υπερφορτωμένος ▶

α' αυτά. Όταν δεν έκανε τρεις δουλειές προκειμένου να κερδίσει χρήματα για να πληρώσει το μισθό και να ιδιαίτερα μαζί μου, δούλεψε μόλις στο σπίτι του πάνω στο σενάριο και έκανε τόσο πολλές και πολύωρες πρόβες, όσο ο πατέρας του μερικές φορές μου παρτινιόταν πως δεν άντεχε. Πρωτονομιάς όμως, όλα αυτά η κλειστή δουλειά του απέδωσε. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ρίσκο. Για έναν καλλιτέχνη είναι σημαντικό να μισήσει να σκέφτεται «έξω από το κομμάτι». Αυτό δημιουργεί το μοναδικό, το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Όταν δουλέψα με τον James Franco, μιλούσαμε με τις ώρες για να βρούμε κάτι που θα έδινε νόημα ακόμα και σε ένα ρόλο ανόητου, όπως ήταν αυτός που έπαιξε στην κωμωδία *Φρόντα Εξηντώς*. Σκεφτόμαμε πως το κίνητρο του συγκεκριμένου κωμωδητή δεν είναι η ανάγκη του να κερδίσει μαρκετινγκ, αλλά η ανάγκη κάθε μοναχικού ανθρώπου να έχει ένα φίλο – για τον αγάπη και την αποδοχή αυτού του φίλου, που στην ταινία τον έπαιξε ο Seth Rogen, θα έκανε οτιδήποτε. Αυτό έκανε την ταινία πραγματικά αστεία και ανθρώπινη. Όλοι οι σταρ με τους οποίους δουλεύω θέλουν να κάνουν ριψοκίνδυνες επιλογές – αυτό, άλλω-

Η βιβλίο **THE POWER OF THE ACTOR** κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για να το αγοράσετε και εσείς, μπορείτε να το παραγγείλετε από την ιστοσελίδα www.ivanachubbuck.com.

του Σοφοκλή. Το λάτρευα αυτό το έργο. Ολόκληρη η φιλοσοφία της ζωής μου στηρίζεται στην κεντρική ιδέα της ελληνικής τραγωδίας ως θετικής ηρώνας να ακολουθείς αυτό που ζητεί για σένα η μοίρα, διαφορετικά θα αποτύχεις. Δεν έχω ξανάρθει στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν ήταν μια ευκαιρία για να συναντήσω την ελληνική καλλιτεχνική κοινότητα, αλλά και να

δοί τα ειδικά μου! Λένε πως είναι δύσκολο για έναν Έλληνα ηθοποιό να δοκιμάσει την τέχνη του στη Hollywood, για λόγους που –εκτός από την τύχη ή το σωστό management– έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, την προφορά ή μια ορισμένη τυπολογία που ακολουθείται στο casting. Εσείς τι λέτε; Έχω δουλέψει με ανθρώπους απ' όλο τον κόσμο, με διαφορετικούς τόπους, προφορές, κρώμα δέρματος κ.λπ. Πιστεύω

«Αυτό που με έκανε να ενδιαφερθώ για την υποκριτική ήταν η επαφή με την αρχαία ελληνική τραγωδία».

στε, τους έκανε σταρ. **Στ' αλήθεια μπορείτε να κάνετε σταρ ακόμα και ένα μέτριο ηθοποιό;** Μια οι περισσότεροι ταλαντούχοι ηθοποιοί είναι μέτριοι όταν ξεκινούν. Η υπερβολή, η διάκριση έρχονται μέσο από άσκηση, θέληση, σκληρή δουλειά. Και από το κουράγιο – το ξαναλέω – να κάνεις ριψοκίνδυνες επιλογές. **Πώς αποφασίζετε να διδάξετε στην Αθήνα; Έχετε ξανάρθει στην Ελλάδα;** Πάντα ήθελα να διδάξω στην Ελλάδα, γιατί εδώ γεννήθηκε η ίδια η ιδέα του θεάτρου. Μάλιστα, αυτό που με έκανε και μένα να ενδιαφερθώ για το θέατρο και την υποκριτική εξαρτάται ήταν η επαφή μου με την αρχαία ελληνική τραγωδία στο σχολείο – διδάχτηκα τον *Οιδίποδα Τύραννο* και την *Αντιγόνη*

με, το να τα καταφέρει ένας Έλληνας στο Hollywood δεν είναι πιο δύσκολο απ' ό,τι για οποιονδήποτε άλλον. Μπορείς να γίνεις σταρ εκεί ή οποιονδήποτε αλλού, αν έχεις ταλέντο, την ικανότητα να κάνεις σωστή ανάλυση σεναρίου και τη διάθεση να δουλέψεις σκληρά και να κάνεις γενναίες επιλογές – να σκέφτεσαι, όπως λέμε «outside the box». **Ο «δικός μας» Χρήστος Βασιλόπουλος είναι μαθητής σας. Πώς βλέπετε την πρόοδό του;** Ο Χρήστος είναι ένας άφοβος άντρας και ένας άφοβος ηθοποιός – κι όμορφος, επίσης, πράγμα που δεν βλάπτει καθόλου. Πρόσφατα έκανε ένα μεγάλο «άνοιγμα» στη δουλειά του και προβλέπω πως το μέλλον του στην Αμερική θα είναι θαυμάσιο. Έχω βουβήσει πάνω από εκατό ηθοποιούς να γίνουν σταρ. Πιστεύω πως σύντομα θα είναι ένας απ' αυτούς. ■

ISRAEL

מלכת הכוכבים

היא עזרה להאלי ברי עם סצנות המין של "מונסטר בול", גרמה לסילבסטר סטאלון להתמודד עם מות בנו, האמינה שאת "Lemonade" ביונסה לא הייתה מוציאה בלעדיה וידעה שגל גדות תצליח מההתחלה. איוואנה צ'באק, המורה האגדית למשחק, תקיים בדצמבר הקרוב כיתת אמן והרצאה מיוחדת בישראל ואנחנו תפסנו אותה לשיחה על סודות המשחק (ועוד כמה סודות אחרים)

דודי נספי, לוס אנג'לס | mako | פורסם 09:16 15/12/16

צילום: יחסי ציבור

"הרעיון היה להביא לקתרוזים אישי של סטאלון עם בנו"

"כשעבדתי עם סילבסטר סטאלון, הנחיתי אותו להתעלות מעל רוקי. רציתי שיגיע לרמה של להבין מה עבר עליו במשך ארבעה עשורים - ניצחונות והפסדים, היחסים הרעועים עם בנו, כי החוויות הללו משנות אותנו והצופה לא יקבל את אותו רוקי, אלא אדם שעבר כברת דרך, לטוב ולרע. סטאלון היה עדיין באבל על [בנו שמת באופן פתאומי לפני מספר שנים](#) ואין דבר נורא מזה עבור הורה, לרבות רגשות האשם האם הוא יכול להציל אותו. דרך 'קריד' הוא זכה להשלמה עם האבהות שלו למען ילדיו האחרים".

"בהתחלה, סטאלון אמר אינסטינקטיבית שהוא לא מוכן לגעת בפצע הזה. אבל דווקא כשעבדנו על הדמות והקשר הטעון עם אדוניס קריד (מייקל ב. ג'ורדן - ד.כ.), קראנו את הטקסט לסצנה בין השניים, כשהרעיון היה גם להביא לקתרוזים אישי של סטאלון עם בנו. החיפוש אחר סיבה להמשיך לחיות האפיל על האבדות שהוא והדמות חוו, ומסע ההעצמה גבר על הצער, זה לא רק עוד בולשיט רגשי של שחקן שמספק את עצמו".

צועק באוזן

הנאמנות לבוס, הניסיון מהמוסד, התפרצויות הזעם והדרישות מהעובדים. עוזי ארד, איש המקצוע שהכי משפיע על נתניהו. פרופיל אריאלה רינגל הופמן

פרם השנים טלאות ירוק וצפוף נקיים לאנשים והמשפחה ברוך סירי של אדם מולק רוען מעבר אדם על קרעו, עם זה נאמר להחמיט עם אלה שחיות לו, הרבה ה קרצום נעצרים א הרעף ה אילות קרצ שרי, טרמות יליות וילד גם נאמנות סתרה כוללת של מרתם יקים עוצר זו תקנת על כמות קצר יום, ורד מרת ארי רומב נבניות של מרבותיהם נאמרים ירי הבית יורי של נארם מעמלות הייל כופם נחמול לה קמת.

אלא בעיר ירבו פומים ליריים על המס מוריים חופת היפונים של בית המס הדינה, ים כי שנגלים אדם להטת המיר סלרתי הוסרות הוכת נאמנות, א לראת הצפיר על שויתן אדם נאמנות מי, ירד קרם טור סאלי טר, רינת קרצום היילי הירם טור סאלי טר, כי שיללה כום טול נכר שום טכר היפון שותיו אדם עם שויתו נרם א נאמנות היילי והיפונות.

מטור היפיר היפון נאמנות היפונות ירי המס כולו מולוי, איתנו ברק היפון שויתו נכסו היפונות היפנים כולם היפונות היפין נקיאות יואלי כום י", שחיות ירם לרבות נאמנות היפון, והנאמנות או כל היל לנכות נאמנות לרבות על המס לראשתי היפוני, ברט הערצת שרת כמות היפון על שנת, הירקות אל היפונות היפונות היפונות הירקות אדם היפוני כול היפון, לו כיר היפון יר פק קצר ורד המס, אלא כיר היפון היפון היפון לרבות שות נאמנות היפון היפון היפון כום נאמנות על

תשכחו מסטניסלבסקי.
מאמנת המשחק הכי לוחטת היום,
שעבדה עם בראד פיט, שרליז תרון
והאלי ברי, היא איוונה צ'בק,
ממציאת "שיטת צ'בק". לקראת ביקור
בארץ מספרת היהודייה המצלחה,
איך גרמה לביונסה לבכות ולמה
לנועה תשבי יש עתיד בהוליווד
גיב חלילי, לוס אנג'לס
// צילומים: שני בר אל

השיטה החמלה

איונה צ'בז, 'שמועז'
מתגורר שיש בישראל
וחוקרת העולמי

ספן מרוק, של ארבה, חודר, כמעט חוסט'ר
רית איומה של הימנות. הפסג הזה סרע לי
לפגוע ארם חוק יחסי מוכי'.

הדרך אל האוסקר

היא מתגוררת בטליווד עם בעלה השני,
המפיק הבמאי ליטון צ'בז, ועם בתה,
'שנינוס' מספרים לי מבינה כמה התנסת,
שלא הייתה לי מעולם. כשילוחי את בני,
השפתי שאנכיר אליה את מערכת הדוד
סיס שהייתה לי עם אמי. למולי, יש בינינו
מערכת יחסים בריאה החובת. גם עם אמי
ביצעתי תהליך של השלמה והזדהות החלק
הנצחית הוא שחיים הוא לא הברית את
התועלתיות הנכסות שהיא נתנה לני'.
הספן היא מבינה לישראל על מנת
להקביר סרטת אמן ליטונה הנכסות של
שחקנים ישראלים - סרט דודו קרן, אלון
ניסן, קארין אופיר, אנוול מונזי ונול גוזל,
לקיים סרטת נכסות לקהל הרחב ולהשיק את
הסרטת העברי של ספרה 'ישוה של השופק',
שיצא לאחר לפני ארבע שנים והפך לרבכסר
עולמי. 'לביקר שיל' בישראל יש סיבות
אנכיות רבות', היא מחפיק. 'יש לי קרד
כי מספחה שטרים מולאכוכ וסולא פגשתי
מקולס. אבל אני גם רחנה להכיר את הסר
לנטיס שלכם, כי שפעתי מתגורר שיש כי
סרלא שחקנים מפוליס. הפכו כל כי רחנה
שחקנים אלמנטיס למסארים שאני מנישה
שאני יכולה לעשות את זה גם בישראל'.
אך שחקן ישראל יסול להצליח

בטליווד
'הוא חודר להיחסי את הבמאי והמפיק
אנה לא יסול לבוא להצליח בבישה של
יחסי מוכב בישראל, אני טראנס, או אני
יסול לעשות את זה. בטליווד הכל רחבה
יחסי קשה. אנה חודר להתחיל משהתחלה
הולמו הכל, גם אם למרות ששחקן בארץ
המצב שילך. אני חושבת שלתועלת השני יש
סיסי אכיותי להפוך למוכנת, בגלל שהיא
מפוצה חריזה שליוסרת כל חוכת. כמעט גם
'שחקניס באופן יחסי דבא חוכת, זה אף פעם לא
פיק משהיה עובר בטליווד. היא למרות
אולי, או יש לה סיסי. מי שעיני אחי
עובר תהליך עם צבנת, חופר לשחק מוכ
וחסול מכושר של רכב גם לוחט באוסקר'.
מה עם חיות להכיר? הוא לא למר אצלך
ובכל זאת מה באוסקר.
'ט, והיאה מה קרד לה'.
yaniv-hi@yedioth.co.il

"בגלל שמפורסמים חרדים לפרטיותם, במפגש הראשון אני שוברת את הקרח באמצעות הסיפור האישי שלי. אני מדברת על ההתעללויות של אמי ונוצר בינינו דיאלוג. אני לא באה ממרומי האולימפוס"

שלה חיים כי. החפשי ליטול שיה
החיות עליו שאני חולקת. סרית חוקק
זה אליי במחיות, התגבלה החברת שהיא
מתנסת להודיע ולקו התעבבת. מאר
שכילוחי את יחסי כלוחות מוספלת,
החלחתי שילא אקשה מה גם עכשיו. עכשיו
מתיקת יחסי, אף כי היא ניסנה להתקשר
להתגבל, אבל לא התכפתי לעבוד איתה.
אין אולי מוסת ליחסי'.
מנת, את מוכנת סיפוקה של צ'בז
היא שחקנית אחת מני', והתנסבת לאחת
המכוננת. הקולטת. בטליווד חיים. מני
התגבלה כמות 'יש אישנים מוכי', עם
הישימה עם הפקיד ספן אף בעל נפת
לבו רחל הישינופת. מתיסנה לריסיל
ששוחתי אליה, מוכנת מני כי 'ירעתי
שהפקיד ביום אישנים מסוכן הוא ספן
אבל מאר אקטי לקיידיתי שלי. איונה
סרית לי להיחסי אליה כמו לתפקיד רשמי
להתנסבת מהאם. היא קרד לי לבגוע

שלי על סיסם של סיסם, מוכנת להכניס.
מסארים עכסרים קשה - רק כי הם היקפי
למעלה. אם שישוה לא מסוגל להיות חודר
להחליך חמירד, לא אנכסר איתו. זה קרד
לי כנס אתה'.
הפעם היא הייתה עם שחקנית המוסת
סרית קרד, שמושהה אליה אפילו מרד
זה היא מריל סטריי. מנחלת של קרד
מנו לבצק וביקשו שחוק ליחסי שיער
ריס מרסיס, לקראת עוד הפקיד קילנטי
משהיה צ'בז חוססו וחלסוק המכניס. קרד
דרישה כי צ'בז הנה אליה הברית. 'אבל
הברית' זה שאני לא חולקת לסיסם של
שחקנים - זה באים אלי'. היא אכוח משה
על התנספות של לוחות אליה ולבסוף,
באופן יחסי חוכת, נעטרתי. כשהקניתי אליה
הבינה, שוכרי הראש שלה הברית אחי
בידוק בישימוי ומישה את שיש, כאלו
באחי לבצע פגוע. 'ישתי והתחתי לי
ברת מוכי פקת חוכ, כשהסרתי הראש

ידיע שאם אני אמרת לו שהכניס
הייתה מרוחנת, היא באמת הייתה
מרוחנת. אנה חודר להספיל קשה את
השחקנים כי לנרס להם להנאכך'.
האם שחקן לא מסן שיפויי בית, את
מריבחה לו עם סינול
'אני נרסת לו להכין שאם הוא לא
יעשה מה שאני אמרת, הוא יחוסר לעבדו
את הקריירה. שרלי חוק הייתה באה אלי
עם רסיס מלואים מוכיות חוק כי הוא חוכ
הפרת, עכשיו היא קראת את ספרי והספיק

התחסיס שרלי חוק גייק גילמונד

5 כוכבים

צ'בז נותנת הערות לכמה מהסטודנטים שלה

החילוט, צ'בז כי גופו מנצח, הם לא ידעו שהיא עבר אחי תהליך
קשה שקסור לחי החוכה שלה, ושכחתיך חיה מנס מאר צועק'.
ביאס שיש 'סיסום מאר הספתי. אני לא מתפלאת שיש לו
הרבה לוחים. כשקברנו על הפקידים ניסנו להכין מה הנפאס
שנכניסיקים את חיי, אלה לא חוי יחסי החוכבים, אלא חיי הנפס'
זה של. כשעברתי איתו, הוא היה אחי כמה מרסיס בעליונים. שר
פסו אחר תהליך של תליווד, והא אכר לי: 'אני יסול לשחק הפקידים
של חניך ולחיות הרבה כסך, או לחיות שחקן מוכי'. הוא רחנה
הפקידים רבים וכוך מפקיד אחי. אכרוני לו שר חודר החכנת
הכשיוק, הוא חייב לקשת סיסטיס'.
גייק גילמונד: 'הוא נול בטליווד, אבל מאר לא אכוכ את אודת
חיים התליווד, הוא מאר כן, ערכי האכוחתי. הוא עשה הפקיד
בכרס האקסן 'חום שלפני מאר' אחי לנטיס רכיס חוק כרד שסס
'יחסי מוכי' כסו הוא חוכ הפקידים מאנרנים והנני'גים כרד
חוי איתו על הפקיד כרד מוכיק תידגלנו כשה סרית עם נגר,
לחיות שצק הוא מנס לא גיי. עכשיו על מביאת אכוכים משהחיים
מכסיס להתאככות. כי הוא תגלית נלסס רמת של גיי, שסאנכ
באם חוכה לי'.

שילוח חיקי 'אכוכתי איתה להפקיד ביטנסטר, שיעלי היא
וחסו באוסקר. היא עכרה כל חוכת חוייתה מנס אכוככיות לגיי
שיידיה והספיק שלה. היא עשהה חוחת כוכי פוקת, עכרה על
אודיסנים מוכי יסם חלסוה חלח מלוחס. כשהכרתי לה
שנכניסך לחודר מוכיכיים לנלות רכיסם שרודח איתה רכוכים
לה, הוא לא מרובב. הצבאני מוכנת את חוכא היא חוכת אחי.
היא הייתה כמו ספן - מוכנת ללוחס הכל. היא עכרה כל כי קשה,
שהעלולה שלה לא התיקת אחי בגלל'.
אסייחה חודת רכיס התכניס'ה: 'היא עייך מהנכנת על
התחיות רכיסת שילי איתה כל כי חוק, על חוייתה לסיסם, על
התנסות חודיסם שלה, על כי שיה לא לבגה או יש. עכרתי איתה
על הפקיד של כרד, והמכנת את הכיקוד של הימנות להנאכך'.
מריחה קרד ('קקיות בית נאשוח'ה) היא חוייתה מסרונכית שלי
כוכי חקשה אכוכ מאר. חוייתה חוייתה מסרונכית, כי רכיס חיקידיה
מנו לגנו עכרה. ליסתי איתה לשפוד על רח חוכת חוייתה, למרות
הכל'.
גייס קרד: 'היה לו חודר נכס חוחת מאר, הבריתו שיל כרד
יחידה של סיסיסו נכסו מתיסס חוכ, כשהחיים ישם כאלומת

במה

לא אמרת מה דעתה על השנדליר. איזאנה צ'בק

ועכשיו דמיין שאתה שנדליר

גם אם אין דבר חדשני בסדנת המשחק של איזאנה צ'בק, הגורו של בראד פיט והאלי ברי, עם האפקטיביות שלה קשה להתווכח // מרט פרומובסקי

שאתה מכיר מהחיים שלך. את העיקרון הזה תרגמה צ'בק ל-12 שלבים מעשיים בעבודה על דמות דרמטית. זה מתחיל בניתוח היבטים שונים של הדמות הכתובה, של מטרת העל בסיפור כולו ובסצנות בודדות, וכן של מכשולים שהדמות מתמודדת איתם. אחר כך מתחילה העבודה על "תחליפים", כלומר איתור הקבלות בין המכשולים ומערכות היחסים של הדמות הכתובה לבין אלה של השחקן. מעבר לשלבים האלה, צ'בק גם דוגלת בחלוקה המובנית לביטים ולפעולות, חלוקה שהופכת את הסיטואציה למפורשת יותר. היא מאמינה בעבודה קשה של השחקן בחזרות, שאמורה לפרק כל רגע של הדמות לפרטי פרטים, כי לרשתה רק כך מגיעים לתפקידים בלתי נשכחים: אך אחרי שהעבודה נעשתה, צ'בק דורשת מהשחקנים להשתחרר ולא לחשוב יותר מדי על מה שתובנן. לרבריה, אם נבנו יסודות טובים, המדות שוקעת בתת-מודע ועולה במהלך הפרפורמנס. הסרנאות המעשיות שצ'בק העבירה במהלך השבוע לכמה עשרות שחקנים, אפשרו התרשמות קרובה מהאפקטיביות של שיטתה. במשך ימים ארוכים הציגו השחקנים סצנות מפרטים וממחזות, בזמן שצ'בק ביצעה שדוזנים מרשימים בעבודתם. כהתאם לעקרונות שיטתה, האמצעי המרכזי שהופעל על ירייה בעבודה מול השחקנים היה דרישה בלתי מתפשרת לחבר את הסיטואציה הבריונית לסיטואציות דגשיות אקטואליות מהחיים. הדרישה יצרה מצב לא פשוט, שבו השחקנים נאלצו לחשוף כפומבי עניינים אינטימיים למדי. אמנם אין שום דבר באמת חדש בשיטה של צ'בק, אבל האריזה שהיא יצרה הופכת עקרונות מעורפלים לרוב מה קונקרטי, פשוט ומובן. גישתה התבליתית, שאין בה טיפה של מיסטיציזם ואליטיזם המאפיינים לרוב לימודי משחק, והאפקטיביות של הטכניקה הן אלה שהופכות את שיטת המשחק שלה למצליחה כל כך. עם כל הרתיעה מהסגנון, אין ספק שצ'בק מצליחה לתרום תרומה לא מבוטלת לסקצווע השחקן בתקופתנו.

צ'בק לא התרועעה על הבמה, אלא ישבה לכל אורך ההרצאה על כורסה מעוצבת ופרשה בקול מהנוטוני את עיקרי תורתה. הרף חניגיותה, למי שקרא את ספרה לא היה ערך מוסף במפגש החי. היא פתחה את הרצאתה באופן שהרגיש היטב את המוטיב הכל כך אמריקאי שטאפיון את שיטתה - השילוב בין המכריק למרתיע - בסיפור עברה כילדה שעברה התעללות מצד אמה חולת הנפש, שהובילה אותה בהמשך להתמכרות לסמים ולאטללות. את הטראומה הזאת, כך העידה, הצליחה להפוך לרלק להתקדמות בחיים ולהצלחתה. השימוש בטראומות האישיות הפך לבסיס הטכניקה שלה, שאומרת במשטות: הכפחה למשחק טוב הוא תרגום הכאב של הדמות שלך לכאב

מיוחדות, ומתאמת לתקופה מסרת הסבלנות שאנחנו חיים בה. ההצלחה שלה מתבטאת בעבודה עם כוכבים בסדר גודל של בראד פיט, האלי ברי, ג'ים קארי ואוה סנדר, ובסרנאות הרבות שהיא ותלמידיה מעבירים ברחבי העולם.

האריזה שהיא יצרה הופכת עקרונות מעורפלים לדבר מה קונקרטי, פשוט ומובן

גם הסרנה שלה בארץ, שאורגנה על ידי חברת היפרמדיה בשיתוף שח"ם, זכתה להצלחה בקרב אוכלוסייה מגוונת, שכללה אושיות מכל קצוות הבמה - החל מרן דנקר, אגם רודברג וזוכת פסטיבל ונציה הטרייה הדס ירון, וכלה ברוני ניניו ונעה רבן קטלר.

איזאנה צ'בק האמריקאית, שהגיעה בשבוע שעבר לארץ בפעם השנייה כדי להעביר כיתה אמן וסרנאות לשחקנים, הפכה בעשור האחרון לשם דבר בתחום אימון השחקנים. צריך לשים לב להבדל הרק: אימון שחקנים, ולא לימודי משחק. צ'בק אינה מעסיקה את עצמה בתהליכים ארוכים של לימוד טכניקה וביצוע פזיז ונפשי של השחקן, אלא מזקקת מתוך מורשתם של מורי המשחק הריאליסטי הגדולים כמו סטניסלבסקי, לי שטרסברג וסטלה אולד מתוכן שיטתי ופשוט לכאורה להפקת פרפורמנס אפקטיבי. הטכניקה שלה, שנפרשה בספרה "מרתה של שחקן" שגם תורגם לעברית לפני כמה שנים, היא בהירה ותבליתית, נשולת אנרגיה ופילוסופיה

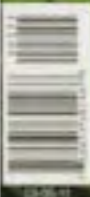
MEXICO

CASAS & GENTE

LA REVISTA INTERNACIONAL DE LAS COSAS BELLAS

VOL. 36 No. 255

Feminidad

Ivana Chubbuck

El Poder del actor en

Hollywood

Por Julio Bekhor Foto Ivana: Albert Cohen

“Como actriz leí varios libros acerca de la actuación y ninguno de ellos me convenció del todo, por lo que decidí escribir uno”. Esto es lo que nos comenta Ivana Chubbuck acerca de su libro “El poder del actor”, mismo que le tomó cuatro años escribir y al terminarlo ya se lo estaban disputando siete distintas editoriales. Finalmente se lo quedó Penguin Books. Lo cierto es que al poco tiempo se convirtió en todo un éxito, encabezando por varios meses la lista de los top 10 bestsellers de Los Angeles Times y bueno, no solamente se ha traducido a varios idiomas, desde el español hasta el italiano pasando por el hebreo y rumano, sino que también se ha convertido en el libro de texto oficial de varias universidades y escuelas de actuación alrededor del mundo.

“La diferencia entre otras técnicas y la mía es que yo les enseño a los actores como utilizar sus emociones para alcanzar una meta, con mi técnica los actores aprenden a ganar”.

Gracias a Ivana el curso de mi carrera y la profundidad de mi trabajo cambiaron drásticamente.

Paul Bettany

Ivana Chubbuck revivió mi amor por la actuación, empujándome a tomar todo tipo de riesgos.

James Franco

La técnica te ayuda a entender al ser humano, que lo motiva a hacer las cosas que hace.

Tom Hanks

La técnica Chubbuck nació de una búsqueda de la propia Ivana de superar sus propios traumas. Ella proviene de una familia disfuncional, donde tuvo que crecer con un padre distante y una madre abusiva, por lo que se crió en un ambiente bastante hostil de total abandono. "La idea parte de que todas nuestras emociones, obsesiones y traumas, nos sirven de inspiración, se trata de una autoexploración por lo que es necesario conocerse muy bien y bueno, esto no solamente sirve para que seas un buen actor, sino que te sirve también para que seas un mejor ser humano".

El libro de Ivana -así como sus clases- se han convertido en un must en Hollywood, bajo su tutelaje han desfilado actores de la talla de: Jake Gyllenhaal, Kate Hudson, Jon Voight, Catherine Keener, Terence Howard, Beyoncé Knowles, Gerard Butler, Sienna Miller, Jim Carrey, Carrie Anne Moss y Brad Pitt, sólo por mencionar algunos.

"Me acuerdo la primera vez que le puse una escena a Brad Pitt, se trataba de una comedia alrededor de un picnic, recuerdo que al poner los platos y la comida sobre el mantel, él tomó un par de copas y las tocó como si fuera un par de pechos, la carga erótica que le puso a esa escena era indescriptible, cuando terminó, le pregunté acerca de su decisión de tomar las copas de esa manera y lo curioso es que él no estaba consiente de esto".

La técnica de Ivana no solamente te hace estar presente y consiente de tus decisiones, sino que además te plantean un objetivo, cada escena debe de tener un objetivo y como actor uno primero tiene que identificarlo para después cumplirlo, se trata de una entrega total.

En el momento en el que tomas un guión y aplicas la técnica Chubbuck, lo tienes que desmenuzar, tienes que identificar el objetivo de tu personaje ¿Qué es lo que quiere lograr? Pero no sólo eso, tienes que identificar también los objetivos de todas y cada una de las escenas, el ser humano en general siempre bus-

ca las mismas cosas: poder, amor, aceptación, estas son las necesidades que dictan nuestro comportamiento, sin embargo cada individuo manifiesta estas necesidades -objetivos- de distintas maneras y esto es lo que nos hace únicos.

La lista de actores que la elogian es muy larga por ejemplo, Halle Berry cuando ganó su Oscar por la cinta Monster Ball dio un discurso muy emotivo y entre sus agradecimientos mencionó: "... Quiéno agradecer a Ivana Chubbuck, nunca hubiera descifrado este personaje sin tu ayuda, te quiero, muchas gracias..."

En el caso de Halle Berry, Ivana no solamente trabajó muy de cerca con la actriz sino que también con el director Alan Ball y es que como coach tiene que tener claro lo que el director quiere comunicar "En este caso como en muchos otros, leo el guión hago mis anotaciones y después me entrevisto con el director y le pregunto ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Cuál es tu visión acerca de este personaje? Y a partir de ahí ayudo al actor a tomar las decisiones correctas para alcanzar ese objetivo".

Llegar a Ivana no es fácil ¿Por qué habría de serlo? Tienes que pasar por varios maestros y al final ella decide si te acepta o no en su clase, además tienes que leer su libro no una sino varias veces, casi, casi aprendértelo de memoria, dominarlo y aplicarlo en cada una de tus escenas, como dice Eva Mendes: "Este libro debes de convertirlo en tu biblia y llevarlo contigo a todas partes".

Finalmente y ya para terminar la pregunta obligatoria... ¿Según Ivana cuál es el secreto para triunfar en Hollywood?

"Hay que trabajar mucho y tomar riesgos, se que suena muy simple, pero te sorprendería la cantidad de actores que no salen de su zona de confort, nunca hay que dejar que el miedo regule tu vida, hay que atreverse a todo y ser valiente, esto no solo debe de aplicarse a la actuación, sino también a la vida misma".

EL PODER
DE LA ACTUACIÓN

IVANA CHUBBUCK

Conocer a Ivana Chubbuck es una de las cosas más profundas que me han sucedido en la vida.

Tom Hanks

Ivana me enseñó como acercarme a mis emociones más profundas y aprovecharlas para ser mejor actriz.

James Franco

Ivana Chubbuck no solamente saca lo mejor de ti como actor, sino también como ser humano.

Tom Hanks

CHILE

Ivana Chubbuck, la instructora más codiciada por los actores de Hollywood, llega a Chile

Estará en el GAM a fines de agosto dictando un taller de actuación, en el que contará su experiencia como profesora de famosos actores como Brad Pitt, Charlize Theron y Halle Berry.

PAULA CAMPOS L.

Ivana Chubbuck es considerada una maestra de la actuación. Estudió teatro, pero no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que su destino sería otro: enseñar a los actores a encontrarse con sus personajes mediante una técnica que ella misma creó y que hoy es conocida y enseñada alrededor de todo el mundo como el "método Chubbuck".

Fue profesora de la prestigiosa escuela de Drama de Juilliard, en Nueva York, luego creó su propia academia en Los Angeles, pero la principal razón por la cual es convocada es que es la instructora más codiciada de Hollywood y la responsable del éxito de varias ganadoras del Oscar, como Halle Berry y Charlize Theron. Además, su libro "El poder de la actuación" se convirtió en un best seller, y es considerado co-

mo la "biblia" de muchos actores.

Su método, basado en las técnicas de Uta Hagen y Lee Strasberg, consiste en un programa de 12 pasos que avanza hacia la utilización de las emociones y el dolor, no como fines en sí mismos, sino como motores para lograr un objetivo. "Se trata de tomar el dolor y en vez de utilizarlo de manera autodestructiva, aprovecharlo de una forma positiva con el fin de construir un objetivo que te traiga beneficios como persona", explica Chubbuck desde Los Angeles.

A pesar de ser reconocida como la instructora más deseada por las estrellas, ella reconoce tomarse su labor de una manera muy humilde. "Para mí, el trabajo que he realizado con estas estrellas ha sido algo simbiótico, ellos me han entregado algo a mí y yo también a ellos. Todo se convierte en un proceso en el que aprendemos juntos", añade.

Chubbuck también ha trabajado con James Franco, Eva Mendes y Jake Gyllenhaal.

Su arribo al país

El encuentro, organizado por Magallánica y enfocado en su libro "El poder de la actuación", se realizará el 31 de agosto y el 1 de septiembre en el GAM.

Beyoncé: "Tuve que enseñarle los efectos de la heroína cuando ella nunca había consumido drogas"

La cantante trabajó con Chubbuck en la creación de su personaje como la famosa cantante de soul Etta James en la película "Cadillac Records". "Tuve que enseñarle a sentir los efectos de la heroína, siendo que ella nunca había consumido drogas en su vida. Finalmente, después de haber realizado su preparación con mi técnica, tuvo un resultado muy exacto como adicta". Es este mismo ejercicio el que implementará en su seminario en Chile, donde espera lograr esa misma sensación con los asistentes.

Brad Pitt: "Él escogió dejar su vida social para convertirse en una estrella"

El actor estadounidense fue uno de los primeros en participar en las clases de Ivana Chubbuck cuando recién comenzaba su academia. "Él siempre quiso dar más de lo que yo le pedía, trabajaba conmigo tres horas diarias para mejorar su técnica, por lo que incluso recibió muchas quejas de sus compañeros. Él eligió no tener una vida social como el resto, por lo que tuvo que conseguir muchos trabajos terribles para poder pagar sus clases conmigo. Todo su tiempo libre lo dedicó a ensayar y en asistir a mis clases. Se comprometió con su trabajo y mi equipo, y por eso se convirtió en una gran estrella, a diferencia de muchos de sus compañeros de escena que se quejaban siempre".

Charlize Theron: "Ella entendía muy bien la importancia de ser una actriz respetada"

Cuando Theron comenzó su instrucción con Ivana Chubbuck, siempre quiso ensayar más de una escena al día. "Incluso cuando estaba trabajando para una película, me llamaba desde el set cuando sabía que estaba terminando el rodaje para pedirme ayuda con sus escenas y con sus otros compañeros. Ella era muy comprometida con su trabajo, incluso cuando solo tenía tres semanas entre cada rodaje. Era muy voraz por su educación y entendía muy bien la importancia de ser una actriz respetada".

NORWAY

STIKKORDET

NR. 2 2014

UTGIS AV NORSK SKUESPILLERFORBUND

INTERVJU

IVANAS METODE

Hun takkes i Oscartaler av stjerner som Halle Berry, Brad Pitt, Charlize Theron, Jake Gyllenhaal, John Voight og Elisabeth Shue, for å nevne noen. Hva slags trylleformular er det egentlig Ivana Chubbuck besitter?

AV INGRID ENGEL DAPHON

Ivana Chubbuck er en av Hollywoods mest ettertraktede skuespillercoacher. I Hollywood har hun startet sitt eget studio hvor hun underviser i «The Chubbuck Technique», som hun har utviklet i over 25 år. Boken *The Power of the Actor*, hvor teknikken beskrives trinn for trinn, ble kåret til årets bok i Los Angeles Times. *The Power of the Actor* fremstår som en moderne 12-trinns håndbok i karakterarbeid. Men som med de fleste andre bruksanvisninger eller håndbøker savner man læreresteren. Da Panorama Agency i samarbeid med Norsk Skuespillerinstitutt inviterer Ivana Chubbuck til å holde en Master Class i Norge, fikk jeg sjansen til å snakke med Ivana Chubbuck selv.

MÅ SNU SMERTEN

– Du har skapt din egen skuespillereteknikk, høyt verdsatt av flere kjente amerikanske skuespillere – men ennå ikke så kjent for oss i Norge. Kan du beskrive Chubbuck-teknikken og hvordan den skiller seg fra andre teknikker?

– De fleste skuespillereteknikker krever at man henger opp vonde tanker og minner for så å bli sittende og dvele i det for å skape en sannferdig tolkning og fremføring. Min teknikk tar dette et skritt videre. I stedet for å bli selvdistraktiv og dvele i den følelsesmessige smerten, ta

Ivana Chubbuck har blitt en ettertraktet coach, også blant norske skuespillere.

Lydlost publikum under masterclass i Bildehuset på Akerhus festning.

smerten, drama og traumene i livet ditt og bruk det som emosjonelt drivstoff for å overvinne og vinne! På denne måten bygger vi, i stedet for å ødelegge. Dette gjør skuespillerens og publikums opplevelse mye mer givende og det skaper håp.

KUNSTNERENS PLIKT

- Verden i dag er fylt av økonomisk ustabilitet og politisk konflikt. Publikum ønsker ikke å se mer smerte. Vi ønsker å gå på teater, filme, eller bare se et TV-show som gir oss håp. Du vil at publikum skal tenke: «Hvis den karakteren kan takle den samme smerten som jeg føler, og vinne med det, kanskje jeg også kan det». Å kunne bruke emosjonell smerte som en stimulant til suksess er tegnet på en dynamisk og proaktiv person. Dette er mennesker vi ønsker å bruke våre harde oppjente penger for å se. Jeg tror at det å bruke vonde emosjonelle sammenhenger som for å nå et mål skaper et mer spennende resultat. Det er kunstnerens plikt, nasjonens arena, å ta sitt publikum med på en reise - og å underholde, begeistre, inspirere og

motivere på reisen.

- Jeg fremmer også fryktløshet i arbeidet til mine skuespillere, regissører og forfattere. Frykt er kunstens attrisjon. I alle kunstnerer er det slik at suksessen har kommet til de som var villige til å ta risikoen, for å endre det som ble oppfattet som den «riktige» måten, for heller å fryktnest raskere. Du kan ikke være blyst du ikke er villig til å risikere, gå på gang. Jeg setter fryktnestheten til den blir et ubehagelig del av livet som er både som kunstner og menneske. På denne måten skaper jeg et miljø hvor man kan lykkes, både i privatlivet og i karrieren.

GRUNNLEGGENDE ATFERD

- Du har sagt i en intervju at teknikken tilfører «en måte å realisere og legitimere, gjøre en karakter på, slik at karakteren blir deg, og du blir karakteren». Hvordan vil du beskrive prosessen for å oppnå dette?

- Det første jeg gjør er å se på karakteren, og analysere hvordan og hvordan karakteren oppfører seg i livet, hvordan

og hvorfor den agerer. Så ser jeg på den «grunnleggende menneskelige ligningen», ser styrer likheter mellom karakteren og skuespilleren og personifiseringene. For å gjenskape ekte menneskelig atferd, må vi gå til kilden. Jeg bruker ressurser fra psykologi og arbeidsvitenskap. Tilsvarende og sier: ved å følge de 12 trinnene i The Chubbuck Technique, vil en skuespiller oppnå en vell, flerdimensjonal, strukturert og rik karakterutvikling. Fordi man faktisk er basert på grunnleggende menneskelig atferd, vil en skuespiller oppleve at de hengir seg selv til karakteren, og blir karakteren. Og, fordi arbeidet er basert på «den grunnleggende menneskelige ligning», er det ganske lett å få til, fordi vi lever menneskelige sammenhenger hver dag. Det kalles å komme inn i «the zone», som er et veldig spennende sted å være.

STARTET SOM SKUESPILLER

- Hvordan begynte du med undervisning?

- Jeg startet som skuespiller, men ønsket håndverket så høyt, at mange av mine

En opplagt Linné i samtale med salen. (Foto: Norsk Skuespillerforening)

«FRYKT ER KUNSTENS ANTITELSE.»

kollager begynte å komme til meg for råd om manusanalyse. Så fortsatte de å komme til meg, fordi de oppdaget at de gjorde sitt beste arbeid når de gjorde det. Etterhvert sluttet jeg å oppne selv, og ble lærer på fulltid. Jeg gløder meg over å være en inspirasjonskilde for skuespillere. Jeg oppnår mye mer tilfredsstillende når jeg ser en av mine studenter blir internasjonalt anerkjent eller blir tildelt utmerkelse, enn om det skulle skje med meg.

- Etter hvert som jeg selv får mer livserfaring, har jeg mer å hente fra. Hvilket betyr en bedre forståelse av livets traumer, tragedier, frykt, og åpenbaringer gjennom mitt eget personlige liv. Dermed kan jeg også gjøre en mer komplisert, resonnerende, og grundig analyse av en karakterens behov og kampet, og hvordan disse best kan overvinnes innenfor manusets kontekst.

HJELPER REGISSØREN

- En regissør har ikke tid til å jobbe med hver og en skuespiller på den samme detaljerte og grundige måten som en coach

gjør. Det er også bra for skuespilleren å få et synspunkt som er objektivt, for vi er ikke alltid ærlige med oss selv, og hva som virkelig tynger oss. En god coach kan definere karakterens kamp og behov, og tydeliggjøre en parallell til skuespillerens liv. Dette gir regissøren mye å leke med. Regissører elsker å jobbe med mine skuespillere, fordi de har grunnlaget satt. Så kan regi gjøre det de må gjøre for å skape sin visjon, enkelt og uten anstrengelse.

Regissøren for filmen «Monsters Ball» med Halle Berry ringte meg etter arbeidet og sa: «Tusen takk for hjelpen! Alt jeg trenger å gjøre var å sette filmkarakterer på henne og filme!» Jeg jobber også med regissører, hvordan de bedre kan jobbe med skuespilleren for å skape gode prestasjoner. Jeg jobber med forfatteren også. Jeg opplever at teknikken min - som er basert i adferdsforskning, som igjen er fundamentet for å kunne spille et annet menneske - fungerer godt både for skuespillere, forfattere og regissører.

ALLTID MER Å LÆRE

- Det råder en viss skepsis mot skuespiller-coacher i Skandinavia. Hva tenker du om det?

- Skuespillere bør trenes, ta klasser, og en coach vil deretter kunne ta dem til et nytt og høyere nivå for hvert prosjekt de gjør. En coach kan gi deg en videreutdanning og være medskapende til en bedre prestasjon. Veldig mange store stjerner i Amerika har en coach, uten at det er noe offentligheten var noe om. Alle må innse at det er alltid noe å lære, indammen skal bare stoppe når du er død. Alle ferdigheter og alt talent må finnes. Jeg liker å bruke leger som et illustrerende eksempel: Ville du gå til en lege som mente at han ikke behøvde å oppdatere seg på medisinske fremskritt etter at han var ferdig på universitetet? Selvfølgelig ikke, så hvorfor er det annerledes med skuespillere? Det er alltid noe mer å hente og å lære.

FOLK ER FOLK

– Når du arbeider med filmer, blir du kontaktet av skuespillerne selv eller av en regissør / produsent?

– Noen ganger av skuespilleren, noen ganger av regissøren eller produsenten. Jeg forbereder skuespillerne før de går på settet, ikke på setet. Hvis jeg er på et filmsett, er jeg det kun for aktører som er nybegynnere og har en annen arbeidserfaring. Som når jeg jobber med Beyoncé. Da er jeg på sett, fordi hun i utgangspunktet er sanger. Men for alle mine skuespillerklienter, inkludert de store stjernene, forbereder vi i mange timer på hvert enkelt script før de går til innspilling.

– Er det en forskjell på amerikanske og skandinaviske skuespillerer?

– Jeg har gjort workshops over hele verden, Russland, Israel, Nederland, England, Italia, Australia, Sør-Amerika, Canada, Filippinene, blant mange andre. Hvert land er forskjellig når det gjelder politikk, inget, moral, religioner, sosioøkonomiske forhold, politisk klima, og så videre – men jeg tror forstår det samme. Mennesket er et menneske, er menneske, er menneske. De har samme usikkerhet, samme frykt, samme problemer med fiendskap og sammen, samme problemer med å berge seg, samme bekymringer omkring seksualitet. Og siden vi imiterer virkelige mennesker, så er det ingen forskjell. På denne måten kan en skuespiller bruke sin teknikk, den menneskelige ligning, og bli internasjonalt forstått og derfor internasjonalt anerkjent.

Les på side 19 hva kursdeltakerne synes om Ivans teknikk!

«FOR Å EJENSKAPE
EKTE MENNESKELIG
ÅTFERD, MÅ VI GÅ
TIL KILDEN.»

Mange ville gjerne ha Ivans signatur. Gitt eksemplar av The Power of the Actor.

FAKTA

Norsk Skuespillerforening og Pansornto Agency inviterte i september til workshop med Ivana Chubbuck i Oslo. 16 deltakere og trossert 200 observatører møtte opp i Kallhaugen på Akershus Festning.

Motvarende ble av samarbeid med 16 profesjonelle skuespillerer fra Norge, Danmark, Russland og Tyskland. Skuespillerne hadde jobbet med serier som fremt hadde vært ut på ferientid, og de brukte Chubbuck-teknikken til å utvikle sitt arbeid etter målet. Ivana sa selv: «at hun var begeistret over resultatet».

Deltakere: Emil Johnsen, Jona Bache-Wig, Einar van Ressen, Harry Parkema, Mads Magdal Petersen, Mavis Blokhus, Anders Eide, Frank Kjosav, Anders Dahlberg, Thomas Bendish, Lise Zangenberg, Marit Christensen, Kristoffer Anken, Viktoria Winge, Nils Rognes og Mads Knarreborg.

Kilde: Norsk Skuespillerforening

TRE PÅ WORKSHOP

DIRIGATOREN

INGRID ISAKOVIĆ

– Hva synes du om workshopen?

– Jeg var observatør på kurset. Det var fint å få følge skuespillerene, å se hvordan hun presist konfronterte dem til å finne essensen i situasjonen og til å involvere seg personlig.

– Hvordan opplever du Chubbuck-teknikken?

– Chubbuck-metoden er for meg humanisme i praksis. Ivana vil se levende mennesker som kjemper for å bli sett og møtt med sine savn og behov. Derfor blir relasjonene ståbare og vesentlige. Hun er opptatt av at du går fra å være offer til å ta ansvar, og i det ligger det håp.

– Trenger vi skuespiller-coacher i Norge?

– Ja, jeg tror det er bra for oss skuespillerer, hvor flere nå er frilansere, å vite at det finnes coacher.

REKURSEREN

IVAR TJØNN

– Hva synes du om workshopen?

– Kjempebra workshop! Det er høyt nivå på deltagerne og Ivana er fantastisk, skarp og så utrolig flink til å finne nokler inn til det beste hos hver enkelt skuespiller. Hun er virkelig en av de beste i hele bransjen på det hun gjør.

– Hvordan opplever du Chubbuck-teknikken?

– Som en teknikk der man som skuespiller bruker egne erfaringer og emosjoner på en veldig konkret måte for å vinne karakterens mål. Man kan si at man bruker private «issues» og traumer på en konstruktiv måte. Hennes metode er også utrolig effektiv for å finne spillbare mål som handler om karakterens drifter og behov, i motsetning til mål som bare understreker pløtet. Å finne «et vittende mål» – det er noe av det vanskeligste, synes jeg selv. Å lage det konkret for seg selv. På det punktet er hun skarpere og mer konkret enn noen jeg har møtt. Og det å blottlegge seg med sin innerste, men samtidig ikke bade i følelsene, men bruke dem som en motor for å vinne. Aldri spille offer.

– Bruker du teknikken i ditt arbeid?

– Jeg bruker metoden i manusarbeid både i teaterstykket og på film. Jeg har også brukt Ivana som coach via Skype for innspilling eller under en prøveperiode.

– Trenger vi skuespiller-coacher i Norge?

– Ja, jeg mener det. Og særlig på innspilling av film eller tv-serier. Jeg synes i alle fall man tenker best i dialog, og den dialogen er det ofte veldig begrenset tid til. I store teateroppsetninger har regissøren nesten ting å tenke på og har kanskje ikke tid til en diskusjon om akkurat hvilket valg er best i den ene eller andre scenen. Ofte ser regissører heller ikke akkurat hvilke dører som kan åpnes for en skuespiller viser vei. I film er ofte prøve- og utvokningsperioder enda mindre, og da er det så viktig å ha jobbet med karakteren på forhånd. I utlandet, og spesielt i USA, er det helt vanlig at skuespillerer jobber og har dialog med en coach før de går på opprull. Opprull koster penger, og da skal man bare kunne gi forskjellige tilbud som regissøren seinere kan velge fra. Solid og spente karakterarbeid krever utforskning og arbeid. En coach kan være en nøkkel til å gi det tid og rom.

INSTRUKTØREN

Elisabet Sevholt i intervju

– En kollega puttet boka *The Power of the Actor* i hendene på meg og jeg skjønne allerede da jeg begynte å bla gjennom den at jeg hadde funnet det jeg hadde lert etter så lenge, en moderne skuespillerteknikk, som handler om oss, om det moderne mennesket.

Elisabet Sevholt er sertifisert Chubbuck-instruktør som arbeider med teater- og filmskuespillere over hele Skandinavia. Hun har selv bakgrunn som skuespiller og regissør og hadde undervist ved teaterskoler i en årrekke da hun kom over Chubbuck-teknikken.

– De fleste andre skuespillerteknikker har mange år på baken, og selv om vi i utgangspunktet har hatt de samme drivkreftene helt siden vi ble mennesker for 2 millioner år siden, så har våre levekår endret seg de siste 20-30 årene. Dette, tror jeg, burde vises i skuespilleriet vårt, ellers kan vi ikke fullt ut identifisere oss med karakterene som fremstilles.

Jeg tok umiddelbart kontakt med Ivana Chubbuck og reiste til hennes studio i LA, for å bli sertifisert gjennom hennes Teachers Program.

Nå har Sevholt i mer enn seks år undervist i teknikken som har sine røtter fra Method acting og Stanislavski. Men hvorfor skal man lære den?

– Chubbuck-teknikken er i stor grad basert på tidligere teknikker, men den handler mer om å bli aktiv. For meg har hensikten med teater og film alltid vært å inspirere og gi kraft, derfor mener jeg at dette er den teknikken som bør læres.

– Er dette primært en film- / TV-teknikk?

– Nei, jeg jobber nesten like mye med teater, som i film og fjernsyn, men det

er klart at den er en fantastisk teknikk for film- og TV-skuespilleri. Med en kort eller helt fraværende prøvetid er dette en effektiv metode for å finne en total ekthet, og tilstedeværelse.

– Opplever du at det er et behov for coacher i Skandinavia?

– Ja, jeg føler at behovet er stadig økende. I film- og tv-produksjon er det sjelden man har tid til å øve nok, og skuespillerne må gjøre et godigert arbeid på egen hånd når de kommer til oppsk. Lengre tv-serier har ofte flere regissører, og da er det bra for skuespilleren å få hjelp med å holde fokus på karakterens reise. I Sverige har vi en tradisjon hvor regissøren er opprørt av og interesserer seg for personene, f.eks. Ingmar Bergman, men dette er ikke tilfelle med alle regissører. Tanken om den store regissøren, som skal forløse skuespilleren og at skuespilleren skal komme til innspillingen eller prøvene som en «åpen bok», finnes fremdeles noen steder. Jeg tror ikke på dette. Jeg tror skuespilleren har sitt eget artisteri og håndverk i «The Power of the Actor», og jeg foretrekker å se skuespiller og regissør som likeverdige kunstnere, med ulike kompetansesråder. Skuespilleren kommer med sitt og regissøren sitt – og i det møtet skapes det kunst.

– Når jeg får spørsmål om hva forskjellen er på meg og en regissør, så vil jeg vanligvis svare at jeg jobber utifra den enkelte skuespillerens perspektiv, mens regissøren arbeider fra publikums perspektiv. Coaching er også en form for videreutdanning, da lærer man om deg selv, og får nye verktøy for ditt arbeid.

– Hvordan jobber du med dine klienter?

– Jeg jobber nesten utelukkende med det forberedende arbeidet for rolletil film, TV eller teater. Oftest kommer skuespilleren først hjem til meg og vi jobber én eller to dager med et manuskript, og den grunnleggende analysen. Siden fortsetter arbeidet gjerne på Skype, hvor vi jobber scene for scene etter teknikkens tolv trinn. Da kan skuespilleren være hvor som helst, for eksempel på location eller hjemme hos seg selv. Jeg jobber også med regissører og manusforfattere og holder en rekke workshops og kurs.

– I Norge er skuespiller-coaching i utgangspunktet ikke-eksisterende, hvorfor tror du det er sånn?

– Jeg har støtt på oppfatninger om at en skuespiller med treårig offentlig utdanning ikke trenger å undanne seg mer, noe jeg synes er bare tull. I alle yrker er det vanlig med etterutdanning og kurs for å lære og utvikle seg, hvis man tar sitt arbeid seriøst.

DENMARK

“Vi skabte kemien mellem dem! Lagde I mærke til det?”

Da Halle Berry i sin tid hulkede sig gennem sin Oscar-tale, var det Ivana Chubbuck, hun takkede. Hun er en af Hollywoods mest efterspurgte skuespiller-coaches, og for nylig holdt hun en tredages masterclass i København for en snes skandinaviske skuespillere. FILM var med den første dag – og lærte, hvordan man kommer til at virke, som om man er på heroin, og at man løser så dejligt op over for andre ved at se dem i øjnene, mens man tænker på det mest perverse sex, man kan forestille sig.

REPORTAGE

HENRIK VESTERBERG

Ivana Chubbucks stemme er myndig og bestemt. Men også venlig. Hun messer ikke. Det er ikke noget mystisk, hun har gang i. Det er meget konkret. Vi arbejder med personlige smertepunkter.

»Prøv at forestille dig, at du står ved din fars dødsleje og ved, at han aldrig har sagt, at han elsker dig, tank på det. Tank på, hvordan det ville være. Mærk det. Han er ved at dø. Og han har aldrig fortalt dig det.

To af skuespillerne står på podiet foran hende. For lidt siden bad hun dem om at se hinanden i øjnene. Blive ved. De er professionelle og erfarne skuespillere, de to. Men også to mennesker, som aldrig har mødt hinanden før.

»Og far har måske sagt det. Men tank nu på dit eget liv. Er der nogen, hvor du har behov for, at de fortæller dig, at de elsker dig? Nogen, som ikke har sagt det. Du tror måske nok, velkommende elsker dig. Men han eller hun siger det ikke. Hvem er det? Tank på, hvem det er. Tank på, hvor ordet det gør. Tank på, hvor meget du har brug for at være sikker på den kærlighed. Men han eller hun vil ikke sige det til dig.

I en halvtime rundt om scenen sidder vi nogle og tyv andre. Blandt andre Charlotte Munck, Anne-Louise Hassing, Cecilie Zwisch-Nash og andre mere eller mindre etablerede danske skuespillere. Der er også et par svenskere og et firkløver af høje lyshårede fyre fra Norge. Runt omkring film-skuespillerne, helt unge teaterskoleelever og etablerede stjerner i skandinavisk film og teater. De fleste af dem med tilknytning til Panorama Agency, hvor fra agenten Lone Seestedt i samarbejde med skuespilleren Merete Van Kamp har bragt den amerikanske skuespiller-coach til landet for at lede en tredages masterclass.

FILM har fået lov til at være med i dag. Men ikke de to næste dage, hvor der skal arbejdes med konkrete scener, som spillerne har forberedt sig på. Der vil der blive gået så hårdt til dem, at det er en dårlig idé at have observatører til at sidde og glane. Men det er nu mildt sagt, at jeg blot observerer. Nu sidder jeg jo sammen med de andre. Så der er sådan set ikke rigtig andet at gøre end at gå med på legen.

Din vildeste sexfantasi

Alle i rummet arbejder med. Så da Ivana Chubbuck beder de to på podiet om at

lukke øjnene og følge hendes instruktioner, gør vi andre det samme. Vendes os, og ser sidemanden/levinden i øjnene.

»Tank nu på den vildeste sexfantasi, du har. Noget, du har meget lyst til. Men det er så vidt og langt ude, at du aldrig har prøvet det. Noget, du har lyst til at gøre med din krop og en anden, som er så underligt, at du ikke ville kunne sige det til nogen. Du har måske aldrig tænkt det hele vejen igennem selv. Gør det nu. Tank på, hvor dejligt det ville være. Mens du ser den anden i øjnene. Det er perverst og dødt, langt ude. Hold fast i tanken. Nyd det mere. Ses er jo dejligt, ikke? ...Åbn øjnene og se på hinandens.

»Nu kan I godt sige goddag og præsentere jer selv for hinandens.

Der er noget i betoningerne og stemmerne, der får den uskyldige præsentation og hilsen til at lyde meget intimt. Det er tydeligt for enhver at se, hvordan de to på scenen er blevet mere afslappede i kropsholdning, og ansigtsudtrykkene er mere åbne efter den simple øvelse.

Der frises på stolerekkene. Ivana Chubbuck smiler triumferende:

»Vi skabte kemien mellem dem! Lagde I mærke til det?»

Vi er i teatersalen. Krudtmænd på Østerbro. Det er søndag formiddag i et efterårsrum i København. For en halv time siden har Ivana Chubbuck præsenteret sig selv gennem en række sideklip på en skærm. Fra amerikanske tv-shows, hvor hun bliver betegnet som afhollywoods secret weapons.

Vi har set en gråklædt Halle Berry tale hende, mens hun hukende stod med sin Oscar i hånden på podiet i Kodak Theatre i Los Angeles for tre år siden. Vi har set Brad Pitt tale overstrømmende om sit samarbejde med damen, der sidder foran os. Hun er en af de helt store stjernevisere i amerikansk film, stjernernes coach. Vi sidder og ser på hende. Men hun ser også på os.

»Du, Thomas, du skal tro mere på det. Jeg kunne se på dig, at du var distraheret. Find det inde i dig. Tro på det, siger hun til en fyr på stolerekkene. Han ser vidt

FORESTIL DIG

»... at du står ved din fars dødsleje og ved, at han aldrig har sagt, at han elsker dig». Ivana Chubbuck lændt frem til grundameritanen hos skuespillerne Anne-Louise Hassing (tv) og Charlotte Munck (th.) Foto: Finn Frandsen

overrasket ud. Hvordan kunne hun vide det? Han siger det ikke højt, for det ville være et dumt spørgsmål. For Ivana Chubbuck lever af at iagttage andre mennesker. Og den elegant klædte kvinde med de østeuropæiske træk, der ser langt yngre ud end sine 58 år, ser ud til at leve godt af det.

Beyonces heroinrus

Teknikker, der går ud på, at skuespilleren finder de følelser, hun skal fremstille i rollen, inde i sig selv, er ikke ukendt. De er blevet brugt helt tilbage til Stanislavski.

Nu forklarer jeg lige den teknik, Ivana Chubbuck har udviklet helt kort. Meget kortere end de seks timer, hun talte om den denne søndag og ekstremt kortere

end de 388 sider, hun selv bruger til at forklare The Chubbuck Technique i bogen 'The Power of The Actor'. Men det er nogenlunde sådan: Hun lærer skuespillerne at bruge deres følelser, ikke som et facit, men som et redskab til at sætte dem selv i stand til at gå efter et mål.

I enhver fortælling har enhver figur et ønske om at opnå noget: kærlighed, magt, anerkendelse, ære. Fortællingen viser, hvordan de søger at få opfyldt dette ønske eller begæ. Det gælder alle figurer, også dem, der taber eller ikke har publikums sympati. Når man destillerer roller helt ned, når man frem til, at alle figurers konflikt og kamp drejer sig om at kæmpe for og frem imod det, der nu engang er deres mål.

Ivana & stjernerne

Brad Pitt

Hollywoodstjernen har blå zingl Ivana Chaback som coach på filmen «Ocean's Elvener»

Halle Berry

Er så taknemmelig for Ivana, at hun blev nævnt i takketalen, da Halle vandt en Oscar for «Monster's Ball»

Charlize Theron

Den sydafrikanske stjerne svænger til Ivana, som også hjælper Charlize med accenten

STJERNECOACHEN

SKUESPIL: Brad Pitts og George Clooneys coach lærer danske skuespillere sine tricks

af SØREN JENSEN

Inså i Hollywood lyde en jule, at den berømte skuespillercoach Ivana Chaback leder Oscar-filmene, end Angela Jørgensen

I de 25 år, hun har ledet skuespillere til at vinde de store priser, har hun et af de mest unikke og effektive værktøjer til at gøre det. Det er et sæt af spørgsmål, som hun har udviklet over årene. Og det er det, som hun lærer sine elever at spørge om.

«Et af mine spørgsmål er på forhånd i Danmark, er det vel forståeligt nok, at vi måske skulle spørge om at få lidt af lærerens metode til at lære skuespillere at spille. Har du et spørgsmål til Ivana Chaback?»

Coaching med Ivana Chaback
«I Danmark lærer vi jo det hele til omkring indtækt af skuespil. Så det er en kæmpe mulighed for at få lidt af lærerens metode til at lære skuespillere at spille. Har du et spørgsmål til Ivana Chaback?»

Sammen med en række andre er hun i Danmark i forbindelse med sin nye bog «The Art of Acting» som hun har skrevet sammen med sin datter, Charlotte Chaback. Og hun har også været med til at udvikle den nye metode til at lære skuespillere at spille.

Udvalgte spørgsmål
«Hvad er det for en metode?»
«Det er en metode, som jeg har udviklet over årene. Det er en metode, som jeg har udviklet over årene. Det er en metode, som jeg har udviklet over årene.»

På et skuespilkursus i København i går viste den amerikanske stjernercoach adskillige tricks for de danske skuespillere. Charlotte March og Anne-Louise Vinding var to af de berømte elever, der havde talt med Ivana Chaback om hendes metode.

«Mit i livet er en betingelse. Hvad er det for en betingelse?»
«Det er en betingelse, som jeg har udviklet over årene. Det er en metode, som jeg har udviklet over årene.»

«Det er den danske skuespiller Charlotte March, som er i Danmark i forbindelse med sin nye bog «The Art of Acting» som hun har skrevet sammen med sin datter, Charlotte Chaback.»

«Hvad er det for en metode?»
«Det er en metode, som jeg har udviklet over årene. Det er en metode, som jeg har udviklet over årene.»

«Det er den danske skuespiller Charlotte March, som er i Danmark i forbindelse med sin nye bog «The Art of Acting» som hun har skrevet sammen med sin datter, Charlotte Chaback.»

«Hvad er det for en metode?»
«Det er en metode, som jeg har udviklet over årene. Det er en metode, som jeg har udviklet over årene.»

TURKEY

Brad Pitt'ten Halle Berry'ye onlarca Hollywood yıldızının koçluğunu yapan Ivana Chubbuck, Türkiye ziyaretinde İzzet Çapa'nın sorularını yanıtladı.

İzzet
Çapa
röportajı

YILMAZ'A AŞIK OLDUM

Belçim'in kocası

■ Buraya gelmeden önce hiç Türk oyuncu veya yönetmen tanı mıydım ama burada bazılarıyla tanışma fırsatım oldu. Senaryo danışmanlığı da yapıyorum. Hatta Belçim'in kocasıyla yeni projesinde beraber çalışmayı planlıyoruz.

Çok karizmatik adam

■ "Belçim'in kocası" diyorum çünkü geldiğimde önce Belçim'le tanıştım, sonra onun vesilesiyle Yılmaz'la... Tanışır tanışmaz da ona aşık oldum. Öylesine karizmatik ve özel bir adam ki, Yılmaz'dan etkilenmek mümkün değil.

TANIŞIR TANIŞMAZ YILMAZ ERDOĞAN'A AŞIK OLDUM

Bubast Nazler'den canını kurtarıp Amerika'ya kaçmış bir Musevi. Çocukluğu, anne şiddetinin yarattığı ağır travmalarla geçmiş. Hayata karşı gerçek bir "survivor" olabilmek için ismini verdiği bir teknik geliştirmiş. Açıkların sadece yıkıcı değil, doğru yönlendirilirse yapıcı olabileceğini anlatıyor. Brad Pitt Ten Halle Berry'ye Hollywood'un en ünlü yıldızları, rollerine onun öğrettiği yöntemle hazırlanıyor. Kendisini "terapist, falcı, oyuncu ve yaşam koçu" olarak tarif ediyor. İşte ABD'nin en ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck'un oyunculuğu ve hayata dair anlattıkları...

■ Bugün burada nasıl hissediyorsun da Hollywood'a kaçıp atarın şimdiyle geldin?
- Anı hatırla, böyle bir hissettiğim yoktu. Bu film benim için çok önemli.
■ Neye diye diyordun?
- Brad Pitt gibi bir oyuncu ile çalışmak benim için çok önemli. Bu film benim için çok önemli.
■ Bu filmi hazırladığınız için neyi öğrendiniz?
- (Gülüyor) Evet, ben burada yaşadım. Fakat yine de müzakerelerim etmeyeceğim. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Gözlerinizle bu filmi izlerken neyi gördünüz?
- Her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Her şeyi gördünüz mü?
- Evet, her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Bu filmi hazırladığınız için neyi öğrendiniz?
- (Gülüyor) Evet, ben burada yaşadım. Fakat yine de müzakerelerim etmeyeceğim. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Gözlerinizle bu filmi izlerken neyi gördünüz?
- Her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Her şeyi gördünüz mü?
- Evet, her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.

■ Bu filmi hazırladığınız için neyi öğrendiniz?
- (Gülüyor) Evet, ben burada yaşadım. Fakat yine de müzakerelerim etmeyeceğim. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Gözlerinizle bu filmi izlerken neyi gördünüz?
- Her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Her şeyi gördünüz mü?
- Evet, her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.

Fotoğraf: Mustafa ÖZKAN

BENİMLE ÇALIŞMAK SONU SIFAYLA BİTMİYEN TERAPİ GİBİ

■ Diğer insanlar içinimden başka bir şey değil. Benim için bu film benim için çok önemli.
■ Bu filmi hazırladığınız için neyi öğrendiniz?
- (Gülüyor) Evet, ben burada yaşadım. Fakat yine de müzakerelerim etmeyeceğim. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Gözlerinizle bu filmi izlerken neyi gördünüz?
- Her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Her şeyi gördünüz mü?
- Evet, her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.

TANRI KOMPLEKSİNE KAPILSAM İYİ BİR EĞİTMEN OLAMAZDIM

■ Bu filmi hazırladığınız için neyi öğrendiniz?
- (Gülüyor) Evet, ben burada yaşadım. Fakat yine de müzakerelerim etmeyeceğim. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Gözlerinizle bu filmi izlerken neyi gördünüz?
- Her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Her şeyi gördünüz mü?
- Evet, her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.

BELÇİM'İN KOCASIYLA YENİ PROJESİNDE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

■ Bu filmi hazırladığınız için neyi öğrendiniz?
- (Gülüyor) Evet, ben burada yaşadım. Fakat yine de müzakerelerim etmeyeceğim. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Gözlerinizle bu filmi izlerken neyi gördünüz?
- Her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.
■ Her şeyi gördünüz mü?
- Evet, her şeyi gördüm. Çünkü ben de bu filmi çok seviyorum.

USA

Introducing social signals, the first trading resource of its kind, only from TD Ameritrade. Get up to \$600 + trade FREE for 60 days.

TD Ameritrade

TRADE

Home & Mortgage Career College Planning Lifestyle & Budget Health Care Retirement Taxes

Tools & Calculators

CELEBRITY FINANCES

From the Drama Room to the Boardroom

By Jade Sclera

Published May 12, 2015

FOXBusiness

21

12

0

(Reuters)

She's been coined as the "Celebrity Whisperer" and the "Go-to Guru to the stars," a title in which she immediately denies. "Who comes up with this stuff? I mean, guru to the stars? I don't wear a turban. I just communicate with people. I open my world to them and how I overcame a lot of abuse and then they tell me about their journey. We take the pain and create something real," said Ivana Chubbuck, Acting Coach and Owner of Ivana Chubbuck Studios.

Her resume speaks for itself. She has coached several Academy Award winning actors including Brad Pitt, Charlize Theron, and Halle Berry. She also was the one who helped Beyonce move to the big screen.

"Beyonce started from scratch. She only knew music. We had to get to the core of who she is. She's a black woman from the south. That was our underbelly, said Chubbuck, who coached her for her role as Deena in *Dreamgirls* which earned her a Golden Globe nomination.

Chubbuck says her technique is simple, it's all about empowerment. And her method is now slowly seeping into boardrooms of Fortune 500 companies.

"It's not about acting. It's about taking pain and trauma in your life and winning. It's all about how you translate the ugly into success instead of self-destruction," said Chubbuck, who is the author of "The Power of the Actor."

She says business leaders can benefit from her method by getting what they want in a more effective manner.

"Too many people think that being in a power position means that you have to break someone down, to generate performance. But often when someone uses these tactics, it creates an adversarial environment," said Chubbuck.

Maureen Cashin Bolog, owner of the Actor's Craft in Kenosha, WI., the state's fourth largest city, has been using The Chubbuck Technique to help executives at local Fortune 500 companies for over four years.

"I will say that businesses have trouble at first believing acting techniques can help "serious" business professionals. They expect this to be frivolous and find out that it is life changing. They quickly learn actionable skills they can start incorporating in dynamic ways both day-to-day in creating their own executive presence and in their presentations," said Bolog, who is unable to disclose the companies due to a confidentiality agreement but says she works with companies specializing in home appliances and automobiles.

Bolog says the same techniques that help actors find the power to portray confident, effective executives can help real-world executives project themselves with poise and personal power to achieve their objectives.

Chubbuck's business and book are thriving as a result. Her studio is now a multi-million dollar business which includes offices and teachers from all over the world, in places such as Moscow and Milan.

"I didn't have a game plan when I started in 1980. I just did the best job I could. I wanted my clients to prosper. Then I found the money and fame. I didn't search for it. It just happened," said Chubbuck.

The key to her winning formula?

"It boils down to using emotions, pain, and trauma as fuel to impassion your ability to overcome and win what you want (love, power, etc). To not only say I will win in spite of what you've done to me, but because of what you've done to me."

Follow Jade Scipioni on Twitter [@jadescipioni](#)

Acting coach gets top performances

Ivana Chubbuck 'brings it all up'

By Kelly Carter
USA TODAY

WEST HOLLYWOOD, Calif. — Being a Bond girl isn't just about bedding 007. For American agent Jinx, played by Halle Berry, it means being James Bond's equal.

Ivana Chubbuck, Berry's acting coach, helped the actress find the inner power needed to pull off her role in *Die Another Day*.

Chubbuck first had Berry think about why Jinx would want to be a secret agent, knowing the danger involved. Maybe someone Jinx loved as a child was raped or murdered. Or perhaps Jinx was abused and therefore is acting out of anger.

It's well known that several years ago Berry was hit so hard by a boyfriend that she lost partial hearing in one ear. Chubbuck doesn't divulge the personal details of what her students call on to become a character. Whatever Berry used worked.

"My job is to not only find all that but to empower her to know that she can do it on her own," Chubbuck says. "(Berry) wouldn't have gotten to this place if she weren't a very intelligent, very powerful and empowered person."

Chubbuck: Makes actors think.

Chubbuck, 50, also coached Berry for her Oscar-winning performance in *Monster's Ball*. During her 23 years in the business, she has worked with **Brad Pitt**, **Jon Voight**, **Charlize Theron**, **Elisabeth Shue** (on her

The Chubbuck effect: Halle Berry used acting coach Ivana Chubbuck to prepare for her roles in *Monster's Ball*, above with Billy Bob Thornton, and *Die Another Day*, left.

Oscar-nominated role in *Leaving Las Vegas* and other movies), **Jim Carrey**, **Rob Schneider**, **Jake Gyllenhaal**, **Eriq La Salle**, **Matthew Perry**, **Macy Gray** and **Rene Russo**.

She is writing a book on *The Chubbuck Technique*, a fusion of classic coaching for actors, clinical psychology and behavioral science. Schneider calls it "therapy without the healing." He's been working with Chubbuck for 14 years and even moved a block away from her.

"She brings it all up, and it's not to deal with but to use it in your work," says Schneider, whose comedy *The Hot Chick* opens Dec. 13. "It's life with the boring parts cut out."

Schneider's father's death two years ago

left him more emotionally available, which he used to portray a girl in the movie.

Berry first sought Chubbuck's skills before filming *Swordfish* because she wanted to add strength to her girl accessory role.

For *Monster's Ball*, Chubbuck helped Berry feel like a mother, although the actress has never given birth. In one memorable scene, Berry frantically bangs her arms against a hospital door as her son dies on the other side.

"I told her, 'What we have to do is fight the battle. Don't ever give up. I don't care if they say he is dead, don't ever give up,'" Chubbuck says, raising her hands and ferociously shaking them in protest just as Berry did in that scene. "And with all that is all inside of you, you try to bring him back to life."

Drama Lessons

Hollywood stars often turn to acting coaches to guide them through their most challenging roles

By Wolf Schneider

In Woody Allen's Fox Searchlight comedy feature "Melinda and Melinda," Radha Mitchell plays two roles: a shy, introspective woman and a hyped-up drama queen. Mitchell turned to acting coach Ivana Chubbuck for help in grounding both characters in reality, and Chubbuck suggested substitution, among other techniques.

"The shy, introspective character came from her fear, from human beings in her life that scare her," Chubbuck says. "The drama queen was from high-stakes issues of present stuff happening in her private life — I use present-day stuff — and we made the drama queen physicalize more."

Chubbuck also worked recently with Amy Smart on New Line's "Just Friends" and with Kate Bosworth on Warner Bros. Pictures' planned 2006 release "Superman Returns," and she is coaching Beyonce Knowles to play a fictional Diana Ross-like character in DreamWorks' upcoming musical feature "Dreamgirls."

Even Hollywood's biggest stars collaborate with trusted acting coaches to make the most of every role, as Halle Berry made clear when she acknowledged Chubbuck while accepting an Academy Award for her role in 2001's "Monster's Ball."

Chubbuck's 12-step acting process entails discovering a character's overall objective, finding a scene objective, determining obstacles and creating an inner monologue. There is a continuous waiting list to enroll in any of 12 ongoing classes at the Los Angeles-based Ivana Chubbuck Studio, which is attended by more than 400 students.

"In a nutshell, (my technique) is to take the conflict and angst of your life and use it to fuel the goal of the character to overcome great obstacles," Chubbuck says.

When Chubbuck works with Berry on a role, "we break it down moment to moment, utilizing her life, her present needs at the time and what's going on at the time. This is how I work with everybody, (using) what's going on in their life. We try to find the catharsis in whatever it is they're going through and utilize it in the art of the piece they're working on. It's using information from your present life, whereas (Konstantin Stanislavsky's famed) Method uses information from re-created past experiences."

Where past generations of actors have been devoted to such famed instructors as Stanislavsky, Stella Adler, Uta Hagen, Roy London, Sanford Meisner and Lee Strasberg, today's most-mentioned coaches are Chubbuck, Susan Batson, Howard Fine, Margie Haber and Harry Mastrogeorge, along with Maria Gobetti, Milton Katselas, Eric Morris, Larry Moss, Anna Strasberg and Doug Warhit.

Batson, who returned a recent phone call at 10 p.m. from Washington,

Doug Warhit, right

Ivana Chubbuck

Maria Gobetti, right

How Sylvester Stallone Faced His Fears for 'Creed'

Sylvester Stallone
ELIZABETH WEINBERG FOR THE NEW YORK TIMES

By CARA BUCKLEY
FEBRUARY 9, 2016

BEVERLY HILLS, Calif. - EXTRACT

“...To prepare for his role, Mr. Stallone hired a full-time acting coach, Ivana Chubbuck; his skill set, he said, “had basically atrophied.” When production began, he was still paralyzed by the devastation of losing his oldest son, Sage, who had a fatal heart attack in the summer of 2012 at 36. (Mr. Stallone has a second son, also from his first marriage, and three daughters with Ms. Flavin.). He figured his grief would be off limits, but Ms. Chubbuck forced him to drill deep. “You just feel responsible,” he said, of Sage’s death. “That you weren’t there. Here you save all these fictitious people, and you can’t even save your son.” Once that floodgate opened, he said, his emotions streamed out, shifting both his performance, and his mourning. “It helped,” Mr. Stallone said. “I can talk about it now. There’s some solace in that”...